

· САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ·
· МОСКВА ·
· КРАСНОДАР ·

НАРОДНЫЙ КОСТЮМ:
этнические аспекты дизайна

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

• САНКТ-ПЕТЕРБУРГ •
• МОСКВА •
• КРАСНОДАР •

УДК 74
ББК 85.126

12 +

П 12 Павлова С. В. Народный костюм: этнические аспекты дизайна : учебное пособие / С. В. Павлова. — Санкт-Петербург : Лань : ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2024. — 80 с. : ил. — Текст : непосредственный.

ISBN 978-5-507-49016-5 (Изд-во «Лань»)
ISBN 978-5-4495-3031-8 (Изд-во «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ»)

В работе представлены особенности изучения средств художественной выразительности и конструктивно-композиционных решений костюмных комплексов разных народов, рассмотрены аспекты морфологического, сравнительного анализа составляющих народного костюма как части национальной культуры.

Пособие предназначено для преподавателей, аспирантов и студентов, специализирующихся в области декоративно-прикладного искусства и народного костюма.

УДК 74
ББК 85.126

П 12 Pavlova S. V. A Folk Costume: ethnic aspects of design : textbook / S. V. Pavlova. — Saint Petersburg : Lan : THE PLANET OF MUSIC, 2024. — 80 pages : ill. — Text : direct.

The author presents the special features of studying the means of artistic expression and constructive and compositional methods of clothing of different nations, and considers the aspects of the morphological and comparative analysis of the components of a folk costume as part of the national culture.

The textbook is intended for teachers, graduate students and students specializing in decorative and applied arts and folk costume.

Обложка
А. Ю. ЛАПШИН

Введение

Традиционная культура разных народов была и остается неиссякаемым источником современной творческой деятельности, в том числе этнического дизайна. Изучение различных аспектов народного прикладного искусства способствует не только сохранению традиций и особенностей самых разных областей народной культуры, но и дальнейшему развитию и гармоничному взаимодействию ее с мировой культурой, препятствуя ее стремительному разрушению из-за возможного культурного дисбаланса, а также ассимиляции и исчезновению малых народов, изменению национальных языков, образа жизни и быта отдельных народов.

Самобытные черты народной культуры широко используются в дизайн-проектировании современных изделий по этническим мотивам. При этом различные этнокультурные особенности должны служить не просто образцом для копирования, они должны творчески перерабатываться, сохраняя аутентичность и гармонично вливаясь в развитие современного этнического дизайна. Изучение самых разных научных областей, начиная с истории развития народного искусства и заканчивая исследованием конструктивных и технико-технологических особенностей изготовления различных предметов народных ремесел и промыслов, помогает в этом современным дизайнерам.

1. Методология изучения народной культуры

Народная культура в самых разных ее проявлениях в течение последних столетий является одной из основ проектирования различных объектов прикладного искусства и промышленного дизайна, в том числе изделий легкой промышленности.

В художественном проектировании различных видов изделий индустрии моды в этническом стиле источником современного творчества является как непосредственно народная культура в целом, так и ее отдельные области, в частности искусство народного костюма.

Культура (от лат. *cultura* — возделывание, позднее — образование, развитие) любого этноса включает две основные составляющие: так называемые духовную и материальную области культуры.

Под *духовной* культурой подразумеваются все интеллектуальные достижения, образные и творческие возможности и успехи общества. Духовная культура включает в себя формы общественного сознания и их воплощение в литературных, архитектурных и других памятниках человеческой деятельности.

Материальная культура представляет совокупность всех технических, научных достижений, весь инфраструктурный комплекс, который обеспечивает качество жизни. К материальной культуре причисляют не только вещи, предметы,

которые изготовил человек, но еще и обработанные людьми территории, постройки, проложенные дороги, искусственно созданный ландшафт, целые города и т.п.

В этническом подтексте духовная культура — это обряды, традиции, религии, то, что передавалось «из уст в уста» и записывалось нашими предками. С этой же точки зрения материальная культура — это все то, что создано руками человека (картины, предметы быта, жилище, костюм) [1].

Изучением материальной и духовной культуры народов, а также других этнических образований и этносов вообще, их происхождением, составом, расселением, культурно-бытовыми особенностями занимается наука *этногра́фия* (от др.-греч. *ἔθνος* — народ и *γράφω* — пишу). Наряду с данным названием исторической науки используется другое — этнология.

Этноло́гия (греч. *ἔθνος* «народ» + *λόγος* «учение, наука») — наука, изучающая этнические процессы, под которыми понимаются разнообразные аспекты жизнедеятельности этносов, а также других этнических общностей [2].

В современной российской науке используются оба термина. В науке других стран этнография зачастую представляется как описательная, региональная дисциплина, а этнология — теоретическая, обобщающая наука. С подобной точки зрения этнография ближе к прикладным научным исследованиям, связанным, например, с разработкой и созданием изделий в этническом стиле. Поэтому этнографическая методология изучения народной культуры востребована в прикладных областях, объектом исследования которых является материальная народная культура. Применительно к современному дизайн-проектированию изделий легкой промышленности или индустрии моды основным объектом изучения был и остается традиционный костюм разных этносов как одна из составляющих народной культуры. Но источником вдохновения в дизайне могут выступать самые разные стороны народной культуры, что позволяет существенно расширить область проводимого исследования и круг поставленных прикладных задач.

Методологию любого исследования определяет совокупность целей, подходов, принципов, средств и методов изучения. В прикладной деятельности проблема установлена и известна изначально, поэтому в данном случае проводится поиск ответов на конкретные вопросы. Таким образом, методологию прикладного исследования народной культуры определяет применение различных подходов в выявлении возможных путей использования как результатов фундаментальных исследований, так и новых методов решения самых разных практических задач.

Одним из наиболее востребованных в современной науке является системный подход. Данный принцип исследования сферы материальной культуры народов, необходимый для выявления характерных свойств и элементов народного прикладного искусства и определения их в качестве этнокультурных маркеров современного дизайна, предполагает использование множества самых разных методов научного исследования.

При изучении народного прикладного искусства используют методы фундаментального исследования (из разных научных областей: гуманитарной, математической, естественно-научной), а также прикладные способы изучения. Вся совокупность используемых методов в прикладном исследовании может быть разделена на три группы: первая — методы сбора материала, вторая — методы обобщения и анализа, третья — проектные методы и методы дизайна. В свою очередь, способы второй группы можно условно разделить на две подгруппы: *универсальные* методы, т.е. такие, которые используются различными науками, и *специфические* — разработанные для конкретной области исследования.

К основным методам сбора материала, которые широко используются в изучении народных культуры и костюма, относятся:

– наблюдение (запись, зарисовка, фото- и видеосъемка и другие формы непосредственной фиксации культурных объектов);
– опрос (письменный — анкетирование, устный — интервью);

– реферирование (краткое описание полученных источников и содержащихся в них сведений).

Среди универсальных методов обобщения и анализа можно выделить следующие: *общенаучный* (все обобщения, выводы делаются в рамках научного осмысления реальности); *описательный* (фиксация всего наблюдаемого при изучении объекта); *типологический* (прием типизации в науке сводится к разбиению на группы множества различных явлений и фактов на основе их дальнего или близкого сходства, выделение при этом неких существенных признаков у рассматриваемых явлений с заведомым игнорированием других, несущественных в рассматриваемом случае); *картографический* (составление этнографических атласов); *математический* (математическое моделирование и статистический анализ).

К специфическим способам в прикладном исследовании народного костюма можно отнести методику системно-логического поиска [3] и последовательного сопоставительного анализа разнотипных первоисточников. Аналитический метод в данном случае тесно взаимосвязан с методом последующего синтеза современных дизайн-образов в этническом стиле (рисунок 1.1). Системность в изучении предметов материальной народной культуры (в соответствии с целью исследования) предполагает включение таких видов анализа, как функциональный, композиционный, пластический, структурный и др. [4].

Для определения художественных особенностей или средств выразительности предметов народной культуры необходим композиционный анализ, включающий изучение основных средств и приемов композиции, определяющих художественно-образное содержание произведения народного искусства/объекта прикладной культуры и его выразительность, составляющих суть этнокультурного исследования.

Композиционный анализ чаще всего предполагает изучение таких средств композиции, как цвет и его символика, характерные цветовые сочетания, виды ритма, пропорции, форма и ее структура и др. Для решения художественных задач прикладного исследования и по-

следующего проектирования современных объектов этнического дизайна данный вид анализа является одним из основных.

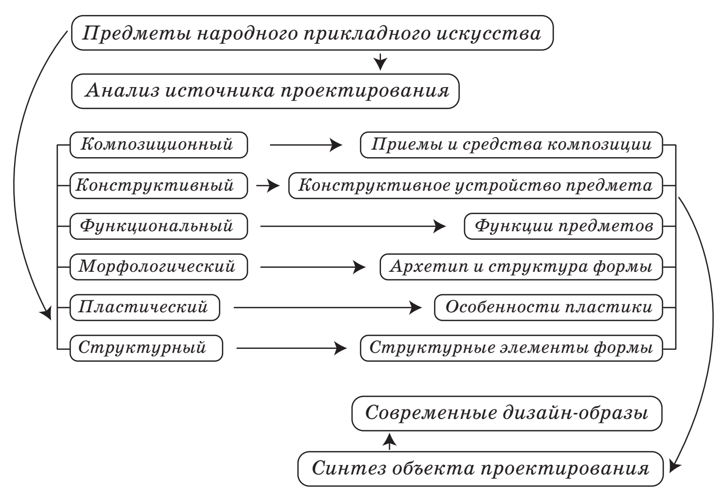

Рисунок 1.1 — Виды анализа в прикладном исследовании предметов народной культуры

Другой вид системного анализа, являющегося определяющим при изучении такого объекта народной культуры, как костюм, — конструктивный, предполагающий изучение его формообразования и конструктивного устройства. В ходе конструктивного анализа народного костюма рассматриваются особенности способов выкраивания и изготовления одежды — покроя, морфологические составляющие элементов народного костюма и соответствия их фигуре человека, эргономичности деталей одежды и т.д. Немаловажным для изучения конструктивного устройства народного костюма является рассмотрение материалов для его изготовления, определяющих условия и методологию их тектонического формообразования.

Одним из видов системного анализа изделий народного прикладного искусства является исследование его морфологии, т.е. его объемно-пространственной формы и ее структурного устройства. Данный способ изучения считается частью морфологического анализа, предполагающего общее исследо-

вание сложившихся в народной культуре архетипов формы, их структуры и прочих особенностей в целом. В ходе структурного анализа определяется плоское структурное изображение формы изделия в целом, складывающееся из простых геометрических фигур и позволяющее рассмотреть общую морфологию костюма с композиционной точки зрения. Изучение структурной морфологии представляет особый интерес для такого предмета народной материальной культуры, как костюм, поскольку синтез современных форм базируется на вариациях исходных геометрических составляющих.

Функциональный анализ предметов материальной народной культуры необходим для выявления основных функций первоисточника, их переосмысления и бережного переноса определенных функциональных особенностей в создаваемое на его основе современное изделие.

«В ходе пластического анализа изучаются сложность и своеобразие пластического и пространственного расположения структурных элементов исследуемого объекта и степень их качественного и количественного изменения, пластические движения» [5] форм в рассматриваемом предмете.

При изучении культуры народов в различных прикладных видах исследования достаточно часто привлекаются исторические методы. Использование данных методов обусловлено тем, что существование и развитие различных областей народной культуры тесно взаимосвязано с его историческими корнями. Исследование исторического наследия изучаемого народа, его влияния на развитие многочисленных культурных контактов, социальное и культурное взаимодействие с другими народами позволяет существенно уточнить и расширить знания о развитии и уникальных особенностях материальной культуры любого народа [3]. Изучение аспектов развития народной культуры позволяет не только определить сложившийся образ исследуемого объекта, но и причины, повлиявшие на его художественные и конструктивно-технологические особенности.

Одним из исторических методов, используемых в прикладных областях научного исследования, является метод реконструкции [6]. В изучении народной культуры применительно к этническому дизайну данный способ, например,

позволяет воссоздать для изучения макет народного костюма, конструктивно-технологическое устройство которого сложно изучать без подлинника.

Немаловажным для определения характерных этнокультурных особенностей того или иного этноса является также изучение его географического местоположения и религиозного мировоззрения, зачастую позволяющих уточнить и подтвердить его уникальность, выделить связанные с ними этнокультурные особенности. Здесь могут быть востребованы методы исследования из географических, социологических и других наук.

Использование математических методов и возможностей современных цифровых технологий значительно расширяет методологию исследования народных культуры и костюма. В данном случае возможно использование виртуальных методов моделирования и реконструкции разных предметов, матричного способа, способа фиксации особенностей предмета и обработки полученных данных методами математической статистики.

Методика и системная последовательность проведения прикладного исследования народного костюма для решения практических задач современного этнодизайна представлены в работах Ф. М. Пармона [7–8], Н. М. Калашниковой [9] и И. Н. Савельевой [10]. В данных работах немаловажным является использование математических методов обработки результатов наблюдения, системного морфологического, композиционного, конструктивного и технико-технологического видов анализа.

Важной составляющей исследования материальных объектов народной культуры являются теоретические методы, находящиеся «в тесной связи с изучением различных литературных источников по исследуемому вопросу, с их помощью можно определить, какие именно вопросы и проблемы уже в достаточной мере изучены, а какие из них необходимо подвергнуть дополнительному изучению» [11].

В исследованиях с прикладным аспектом изучения область поиска и доступные научно достоверные источники могут быть достаточно обширными, что определяет необходимость уточнения их в каждом конкретном случае в полном со-

ответствии с общей целью проводимого исследования [12–13]. В целом проведение прикладного исследования в изучаемой области подразумевает использование следующих методик:

– *создание библиографии*, т.е. расширенного списка отобранных по рассматриваемой теме различных источников;

– *реферирование,* или более сжатое отображение ключевого содержания изучаемого источника;

– *конспектирование*, или, другими словами, ведение достаточно детализированных записей, основу которых составляет выделение главных мыслей, содержащихся в изучаемом источнике;

– *аннотирование*, представляющее краткую запись общего содержания источника исследования;

– *цитирование*, заключающееся в дословной записи выражений или же иных данных, которые содержатся в рассматриваемом источнике исследования.

Таким образом, методология прикладного исследования в области дизайна и проектирования современного костюма по этническим мотивам обширна и разнообразна, охватывает множество методик изучения и затрагивает самые разные научные области, что позволяет провести исследование в требуемом объеме.

Вопросы для самоконтроля

1. Какие методы научного исследования используются при изучении народной культуры?

2. Для чего необходимо изучение истории развития культуры разных народов?

3. Какие особенности народной культуры представляют интерес для изучения с целью определения средств ее художественной выразительности как этнических аспектов?

4. Какие виды анализа используют при изучении народного костюма?

5. Работы каких исследователей являются основополагающими для проведения прикладных исследований в области этнодизайна?

2. Композиционный анализ предметов материальной культуры народов

Изучение основных средств и приемов композиции, определяющих художественные особенности предметов народного искусства и культуры в целом, является основой прикладного этнокультурного исследования с целью последующего дизайн-проектирования самых разных объектов.

При рассмотрении прикладного искусства разных народов выявляют те средства художественной выразительности, с помощью которых были созданы объекты народного наследия. Полученные сведения используются в современном этнодизайне в качестве базовой составляющей. К основным художественным особенностям относят такие композиционные средства, как цвет, форма и ее структура, орнамент, пропорции, ритм, фактура/текстура.

Одной из основных характеристик народного искусства в целом является цветовая культура, раскрывающая с различных сторон аспекты духовной и материальной жизни и культуры разных народов. Цвет — это феномен, опирающийся на психофизиологию восприятия, на колористику как сумму знаний о цветовой среде, присущей культуре того или иного народа.

Цвет как одно из самых активных средств композиции в первую очередь влияет на общее эстетическое отношение к объекту, на восприятие его объема, пла-

стики формы и остается в памяти дольше всех остальных признаков изучаемого предмета. Колористика активно формирует образные ассоциации, необходимые далее для обоснования выбора этнокультурного аспекта, поэтому является одним из основных этномаркеров современного дизайна.

С композиционной точки зрения цвет представляет собой специфический инструмент, способствующий достижению большей выразительности объекта. *Цвет* — самое активное средство гармонизации формы и пространства предметов, объектов народной материальной культуры в целом.

При изучении цветовой палитры в культуре каждого этноса зачастую необходимо изучать и фиксировать символику цветовой составляющей народного искусства. Цветовая символика — это способность цвета выражать некоторую идею, нести определенный смысл. В народной культуре она имеет большое значение, поскольку отражает мировосприятие и мироощущение народа в создаваемых изделиях, которое и необходимо ощутить и отразить в современном этнодизайне. Нарушение цветовой гармонии или несоответствие колористики/символики деструктивно сказывается на восприятии современного объекта и его этнической идентификации.

Обобщенные сведения о символике цвета в культуре отдельных народов представлены в таблице 2.1. За основу взяты простые цвета, без цветовых оттенков.

У некоторых этносов не было различия в разновидностях оттенков некоторых цветов, например, у монголов и бурят под обозначением синего цвета имеются в виду и его оттенки, такие как голубой, светло- и темно-синий. Подобные нюансы необходимо учитывать в дизайн-проектировании современных изделий.

Таблица 2.1 — Символика цвета в культуре разных народов

Цвет	Символика цвета у разных народов
Белый	Символ дневного света; блага; божественного начала; дневного света; чистоты и суровых испытаний, невинности. У тюрков — мать цветов, от которой происходят все остальные. У некоторых восточноазиатских народов цвет траура.
Черный	Обозначает плодородную почву/чернозем; землю в целом; загробный мир. У мусульман связан с Кораном, написанным черными чернилами.
Красный	Цвет жизни и плодовитости; огня, солнечной стихии, выразитель родства и связи поколений; силы/ энергии; радости. В костюме многих народов выполнял обережную функцию.
Коричневый	Отражение земного начала; средний мир в древней мифологии тюркоязычных народов. Это цвет выделанной кожи, замши, меха.
Желтый	Солярный символ, символ огненной стихии, осени как плодородного периода. У отдельных народов признак богатства, торжества, славы.
Синий	Цвет неба и воды, символ вечности и постоянства.

Цвет	Символика цвета у разных народов
Зеленый	Цвет бессмертия, весенней травы, пробуждающейся природы; выразитель развития, роста, незрелости. У мусульман цвет знамени ислама.

В этническом дизайне подчас немаловажным является соблюдение семантики цвета и различных оттенков в колористической системе искусства того или иного народа. В работе [17] показан пример значений сложных цветов в культуре Японии (таблица 2.2).

Таблица 2.2 — Колористика в японской культуре

Название цвета	Номер цвета в RGB	Значение цвета
Сумаховый	#dd9159	Использовался только для верхней одежды императора Японии. Он был запрещен для применения кем угодно, кроме японского монарха. И в настоящее время церемониальная японская одежда императора во время интронации выполняется из материалов только сумахового цвета.
Желто-рыжий	#fc7f31	Цвет верхней одежды кронпринца Японии.
Темно-фиолетовый	#561649	Цвет верхней одежды аристократов 1 ранга.

Название цвета	Номер цвета в RGB	Значение цвета
Гардениевый	#fbb92d	Запасной запрещенный цвет, заменитель желто-рыжего цвета. Производится из плодов гардении жасминовой. Разрешение на использование данного цвета могло быть предоставлено императорским рескриптом.
Темно-багряный	#a40522	Запасной запрещенный цвет, заменитель темно-фиолетового цвета. Также требует разрешения на использование.
Темно-саппановый	#790505	Запасной запрещенный цвет, заменитель темно-фиолетового цвета. Производится из плодов цезальпинии саппан. Также требует разрешения на использование.

Цветовое восприятие предмета взаимосвязано с фактурой, поскольку последняя может менять цветовые оттенки на разных поверхностях. Поэтому на следующем этапе необходимо изучение других средств художественной выразительности, таких как фактура, ритм, орнамент.

Под *фактурой* понимают декоративно-прикладные характеристики поверхности различных материалов с тактильно-визуальной точки зрения. Термин «*фактура*» (от лат. *factura* — обработка) характеризует особенности отделки и обработки поверхности материала, это

характерная внешняя поверхность материала, которую можно ощутить визуально и тактильно. Поэтому композиционный анализ предполагает изучение видов материалов, из которых изготавливались предметы народной культуры, ведь разнофактурность используемых материалов влияет на цветовое соответствие и разнообразие в последующем дизайн-проектировании самых разных изделий по этническим мотивам.

Разнообразие фактур предметов народной культуры и прикладного искусства можно видеть в музейных экспонатах [14, 15]. На изделиях народного искусства можно видеть шероховатость необожженных глиняных изделий и других необработанных поверхностей; гладкость керамической или металлической посуды и изделий из кости; рельефность плетеных изделий из бисера, бересты, лозы, соломы, веревок, деревянной резной посуды и другие физико-механические особенности различных предметов народной культуры.

Для изделий из тканей и текстильных материалов также изучают такую характеристику поверхности, как текстура.

Текстура — это своеобразный узор на поверхности материала, обусловленный характерным расположением составных частей этого материала (зерен, кристаллов, нитей, волокон и т.д.). Текстура ткани — внешнее проявление внутреннего строения, часть структуры материала, видимая на его поверхности.

Предметы костюма разных народов также отличает разнообразие текстур, особенно хорошо их можно видеть в коллекции тканей XVIII века из собрания Государственного Исторического музея [15]. К элементам фактуры текстильных материалов, использованных в различных составляющих костюма, можно отнести следующие визуальные особенности: полоски (продольные, поперечные, косые); эффекты гофре и клоке; зернистость; ворсистая поверхность; ткацкие узоры, фигурные рельефы, созданные за счет рельефных нитей; рельефы стойкого тиснения.

Различные текстурные особенности тканей, как и особенную фактуру аксессуаров и украшений, их сочетания можно видеть в различных народных костюмах [14, 15].

Узорно-рельефная фактура кокошника в русском костюме сочетается с гладкой поверхностью сарафана. Гладкая текстура исходного материала, дополненная жатой фактурой деталей костюма и узорчатостью элементов декора, создает неповторимый народный образ верхней одежды аварцев. Гладкость кожаной поверхности в женской македонской одежде разнообразят рельефное тиснение и узорчатая вышивка. Рельефы соединительных швов в камлейке американских эскимосов разнообразят фактурным ритмом гладкую поверхность исходного материала – кожи.

Неотъемлемым компонентом культуры многих народов и важнейшей композиционной составляющей, лежащей в основе этнического дизайн-проектирования, является орнамент. В народном костюме он служит одним из самых древних видов декорирования. Простая морфология и колористика народного костюма (например, русского) может быть насыщена орнаментикой, несущей несколько функций. Поэтому изучение орнаментальных узоров позволяет существенно расширить диапазон этнокультурных аспектов.

Орна́мент (лат. ornamentum «украшение») — узор, основанный на повторе и чередовании составляющих его элементов; предназначается для украшения различных предметов (утварь, орудия и оружие, текстильные изделия, мебель, книги и так далее), архитектурных сооружений (как извне, так и в интерьере), произведений пластических искусств (главным образом прикладных, к которым относится и народный костюм).

Искусство орнаменталистики достаточно древнее, его возникновение относится к эпохе палеолита. Орнаментальные изображения оказывают художественно-эстетическое воздействие на человека, вызывают цепочки ассоциаций, позволяющие его понимать [16].

Орнамент всегда широко применялся в качестве декоративного оформления изделий, необходимых людям в быту и практической деятельности. Он составляет основу народного прикладного искусства. Без орнамента не обходится и создание изделий народных художественных промыслов, керамики и текстиля. Функции орнамента показаны на рисунках 2.1 и 2.2.

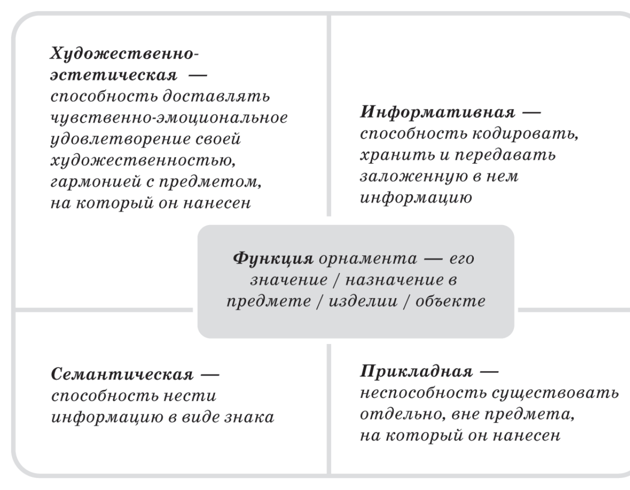

Рисунок 2.1 — Функции орнамента

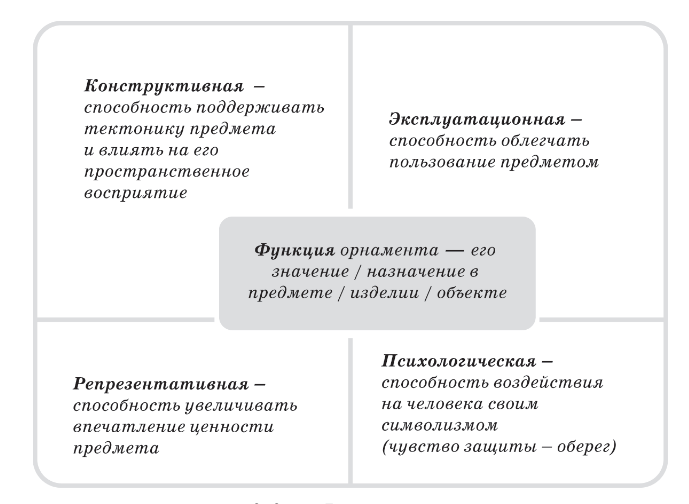

Рисунок 2.2 — Функции орнамента

В культуре некоторых народов может отсутствовать орнамент как таковой или диапазон его использования может быть достаточно узок или специфичен. Например, у восточноазиатских народов гораздо шире распространено украшение костюма вышивкой, росписью тканей и из-

делий [17]. У некоторых народов, например, народностей Кавказа, орнамент чаще встречается на предметах быта, украшениях, архитектуре, чем в предметах костюма [18].

Все орнаментальные мотивы по их изобразительным возможностям подразделяют на три вида:

– орнамент *изобразительный*, включающий в себя конкретный рисунок человека, животных, растений, пейзажные или архитектурные мотивы, изображение предметов неживой природы или сложные орнаментальные знаки;

– орнамент *неизобразительный*, образованный из геометрических элементов, абстрактных форм, лишенных конкретного предметного содержания,

– орнамент *комбинированный*, представляющий собой сочетание изобразительных мотивов или отдельных элементов, с одной стороны, и абстрактных форм — с другой.

Орнаментальные изображения также классифицируют по *стилевой* принадлежности (античный, готический, барочный и т.д.); *народной* (русский, белорусский, греческий и т.д.); *изобразительной форме* (плоскостной, рельефный (с небольшим возвышением), контррельефный (с небольшим углублением внутрь) [19].

Орнамент также подразделяется на следующие виды по характеру изображения:

– *технический,* возникший в результате трудовой деятельности человека (фактура изделий из глины, обработанных на гончарном круге, рисунок простейших клеток в ткани, спиралеобразные витки, получаемые при плетении веревок);

– *символический,* в котором орнаментальные образы зачастую представляют собой символы, играет важную роль в геральдике (изображение серпа и молота, двуглавый орел и другие);

– *геометрический,* состоящий из точек, линий и геометрических фигур;

– *флористический,* или растительный, состоящий из стилизованных листьев, цветов, плодов, веток и т.д.;

– *каллиграфический*, состоящий из отдельных букв или элементов текста, выразительных по своему пластическому рисунку и ритму;

– *фантастический*, в основе которого лежат выдуманные изображения, чаще символического и мифологического содержания;

– *астральный,* или космогонический, с элементами, изображающими небо, солнце, облака, звезды;

– *природный,* или *пейзажный*, чаще всего использующийся в текстильных изделиях производства Японии и Китая;

– *зооморфный,* включающей стилизованные изображения реальных или фантастических животных;

– *антропоморфный* орнамент, в котором мотивами являются стилизованные человеческие фигуры или отдельные части тела.

– *предметный* (или вещный), основу которого составляют предметы военной жизни, быта, музыкального и театрального искусства и др.

Основной закономерностью орнамента является периодическая повторяемость или ритмика мотива / элемента. По характеру расположения орнаментальных мотивов различают следующие типы:

1) лента, или *ленточный орнамент* применяется при оформлении зданий, предметов, вещей в качестве бордюра, фриза, каймы, тесьмы, обрамления и др.;

2) замкнутый, или *розетка* — орнамент, заключенный в различные фигуры. Иногда под розеткой понимают только орнамент в круге. При построении замкнутого орнамента применяются геометрические построения: деление окружности на равные части, симметрия, поворот;

3) сетчатый орнамент, или *сетка* / *мозаика* — бесконечно простирающийся орнамент, при этом возможно применение двух видов сеток — четырех- и треугольной. Узор с воздушными зазорами является *ажурным*, без воздушных зазоров со сплошным узором — *паркетным*.

Для орнамента также характерны следующие особенности: перевод реальных форм и предметов в условные орнаментальные изображения; высокая степень декоративного обобщения; отсутствие воздушной перспективы, т.е. орнаментальное изображение плоское. Поэтому в совокупности с декоративностью и высокой информативностью велика его роль в художественном оформлении народного

костюма. Например, очень интересна взаимосвязанная система сезонности в цветовой палитре и орнаменталистике японской культуры (таблица 2.3).

Большое значение в изучении орнамента, кроме определения характера образования орнаментальных узоров, имеет также изучение материаловедческого, колористического и технологического аспектов выполнения орнаментальных узоров. Пример систематизации результатов изучения орнаментальных мотивов, их художественных и технико-технологических особенностей на примере русского народного костюма показан на рисунке 2.3.

Таблица 2.3 — Цветовые сочетания и орнаменты в японской культуре

Сезон	Цветовые сочетания				
	Растения	Верхний слой	Средний слой	Нижний слой	Орнаменты
Весна	Слива	Белый	Алый	Темно-красный	Сакура, персик, весенние цветы и травы, бабочки
	Ива	Белый	Зеленый	Зеленый	
	Сакура	Белый	Сиреневый	Зеленый	
	Керрия	Оранжевый	Белый	Желтый	
Лето	Унохана	Белый	Темно-красный	Зеленый	Летние цветы, птицы, насекомые (светлячки, жуки)
	Мальва	Светло-изумрудный	Нет	Светло-сиреневый	
	Ирис	Зеленый	Светло-сиреневый	Бордовый	
	Гвоздика	Алый	Зеленый	Светло-сиреневый	

Сезон	Цветовые сочетания				
	Растения	Верхний слой	Средний слой	Нижний слой	Орнаменты
Осень	Колокольчик	Темный индиго	Нет	Изумрудный	Луна, красные листья кленов, хризантемы, кролики
	Леспедеца	Темно-красный	Сиреневый	Зеленый	
	Клен	Зеленый	Дымчато-синий	Оранжевый	
	Желтые листья	Желтый	Оранжевый	Темно-красный	
	Желтая хризантема	Желтый	Светло-зеленый	Зеленый	
Зима	Первый снег	Белый	Нет	Белый молочный	Волны, сосна, снег, черепаха
	Под снегом	Белый	Светло-алый	Алый	
	Камелия	Темно-красный	Темно-зеленый	Красный	
Всесезонные сочетания	Хвощ	Зеленый	Нет	Белый	Благопожелательные символы: журавль, черепаха, буддийские символы, сосна, бамбук, слива
	Сосна	Зеленый	Светло-коричневый	Сиреневый	
	Прибрежная сосна	Зеленый	Нет	Изумрудный	
	Красный	Темно-красный	Нет	Темный дымчато-синий	
	Цвет спящих почек	Коричневый	Нет	Темный индиго	

Характеристика колористической гаммы и гармонии цветов в орнаменте	Хроматические цвета (красный, синий, желтый, коричневый, зеленый), ахроматические (белый, черный)
	Холодные и теплые тона
	Контрастные и родственно-контрастные сочетания
Характеристика орнаментальных мотивов	Геометрический, флористический, антропоморфный, космогонический, архитектурный, мифологический
	Ленточный (кайма, купонный), сетчатый
	Средний, малый размер
Техника выполнения орнаментов и декоративной отделки	Вышивка нитяная (красные, золотые, серебряные нитки), бисерная, гарусная, жемчугом
	Кружевное, золотое и бисерное плетение
	Аппликация
	Вязание
	Ткачество (тесьма)

Рисунок 2.3 — Анализ колористических характеристик и техники выполнения орнамента в русском костюме [26]

Изучение характера образования орнаментальных мотивов и повторяемости узоров приводит к другому композиционному средству, интересному для этнокультурного изучения — ритму. В композиции костюма ритм является одним из выразительных средств, собирающих в единое целое все части формы.

Ритмом называется определенная упорядоченность однохарактерных элементов композиции, создаваемая путем повторения форм и элементов, их чередования, нарастания или убывания (рисунок 2.4).

Ритм в костюме могут создавать следующие элементы:

– характер членения (линии конструктивные или декоративные);
– элементы конструкции (основные и отделочные детали);
– цвет (полоски, клетка и пр.);
– фурнитура (пуговицы, пряжки и др.).

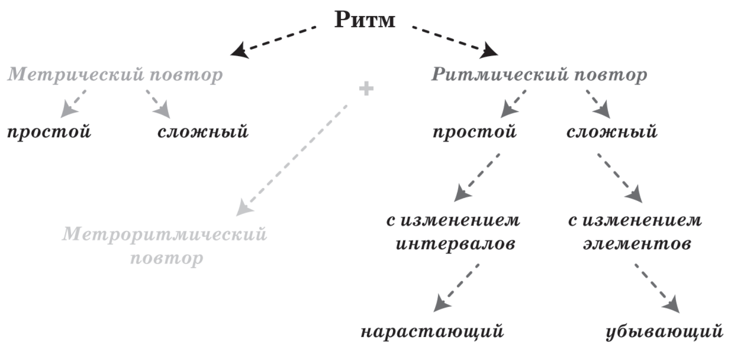

Рисунок 2.4 — Виды ритма

По способу организации ритм в костюме бывает следующих видов: горизонтальный; вертикальный; спиральный; диагональный; радиально-лучевой.

В народном искусстве широко представлены различные виды ритма. На разных предметах народного творчества [14, 15] можно видеть как плоскостную ритмику орнаментальных мотивов, так и пространственную.

В народном костюме ритмика обладает специфичной художественной выразительностью. В русском народном костюме можно видеть ритмический повтор форм линий

(силуэтных и конструктивно-декоративных) и фурнитуры, отделки (складок и сборок). Особую выразительность придает ритмика украшениям и головным уборам русского народного костюма. В национальном костюме эвенков достаточно четко прослеживается ритмичность отделки в виде бахромы и вышивки, контурных линий деталей [14, 15].

Одним из видов системного анализа такой составляющей народной культуры, как костюм, является исследование его морфологии, т.е. его объемно-пространственной формы и структуры (рисунок 1.1). Это предполагает изучение народного костюма по его изображению [3].

Структура является внутренней стороной формы. Выявленная в ходе системного анализа структура, лишенная материальных свойств, представляется системой символов и знаков, т.е. набором некоторых геометрических фигур, организованных определенным образом. В ходе *структурного* анализа дизайн-образов народного костюма изучается их абстрактное изображение, построенное из условных элементов — выявленных констант и символов.

Структура костюма, как известно [3], складывается из стилизованного его изображения в виде набора простых геометрических форм (рисунок 2.5).

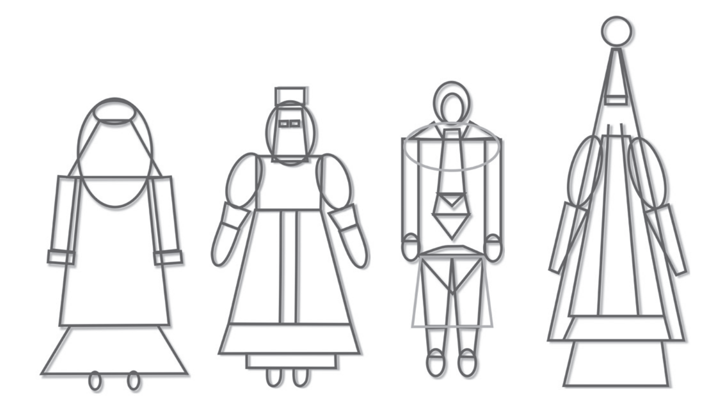

Рисунок 2.5 — Структурные изображения костюмов разных народов [3]

Основными фигурами в структуре любого костюма являются прямоугольник (и его разновидность — трапеция), треугольник и овал/круг. Каждая из них имеет свое символическое значение (таблица 2.4), которое в структурном сочетании придает устойчивость морфологической конструкции любого народного костюма как составляющей системы прикладного искусства.

Таблица 2.4 — Символика структурных геометрических элементов

Фигура	Значение фигуры	Символика структурных составляющих народного костюма
Круг/овал	Замыкание других фигур во всех комбинациях, их удержание, предотвращающее распадение композиции на отдельные элементы	небесное начало
		место наибольшей концентрации энергии
		творение природы
Прямоугольник	Относительно спокойная фигура, но ее различия в соотношениях сторон позволяют четко выявлять, направлять и удерживать композиционную структуру фигур, сдерживая активность круга и треугольника	стихия земли
		знак материального мира, не имеющий аналогов в природе
		творение человека
Треугольник /трапеция	Фигура с сильно выраженным направлением положений на плоскости и активно влияющая на направленность всей комбинации фигур	смысловое значение зависит от направления: острие вверх — восхождение духа из материи и острие вниз — нисхождение духа в материю
		творение человека

Уравновешенность и гармоничность народного костюма во многом подчеркивается статичной пластикой морфологического образа. Для структуры народного костюма в большинстве случаев характерно преобладание в стане костюма прямоугольника или приближенной к нему трапеции. Эти фигуры обладают наибольшей устойчивостью и статичностью, характерной для народной одежды.

Особенности объемно-пространственной структуры костюма характеризует *пластика* формы, определяя ее рельефность, глубинность, насыщенность светом и тенями. «Лепка» формы может оказать решающее влияние на облик предмета. При сохранении одной и той же объемной структуры имеется много возможностей вариаций внешней формы. Пластичная форма — эта форма рельефная, скульптурная, с мягкими переходами основных образующих. Форма непластичная обычно имеет жесткие переходы от элемента к элементу.

Строгость монументальных, преимущественно четырехугольных структурных форм народного костюма сглаживается колористикой, ритмикой отделки и украшений. Бóльшим разнообразием структурных форм обладают головные уборы в статичной структуре народного костюма, вносящие в него динамичность [20].

При изучении структуры выделяются наиболее характерные типы, которые в дальнейшем могут быть использованы в качестве этнокультурных маркеров. Упрощенное изображение формы народного костюма, полученное в ходе структурного анализа, также позволяет изучить такое немаловажное средство композиции, как *пропорции*.

Пропорции являются одной из составляющих композиционной выразительности объекта (в том числе в народном искусстве), обозначающих его характер. Поэтому пропорционирование, т.е. приведение всех частей и деталей целого в определенный пропорциональный строй, является одним из важных средств гармонизации различных изделий.

Пропорция – это сопоставление характеристик формы изделия. Размерные отношения отдельных элементов являются той основой, на которой строится вся композиция. Поэтому пропорции являются одним из наиболее важных средств композиции.

Пропорциональные отношения можно разделить на две группы: простые (основанные на рациональных числах) и сложные (основанные на иррациональных числах, производных геометрических построений). Простые пропорциональные отношения выражаются простыми числами 3:4:5 (египетский треугольник). Пропорции золотого сечения выражаются числом φ, отношения золотого сечения можно представить в виде ряда $^{2}/_{3}$, $^{3}/_{5}$, $^{5}/_{8}$, $^{8}/_{13}$ и т.д.

С пропорциями связаны такие важнейшие композиционные законы, как усиление динамичности или статичности формы, увеличение ее зрительной устойчивости. Пропорции могут строиться на контрасте или нюансе соотносимых величин, развивать ритм или метрический повтор, в известной мере определять характер формы.

Особенности пропорционирования костюма зависят еще от тех дополнительных средств (тоновой контраст, светотеневая структура и т. д.), которые будут использованы для того, чтобы усилить взаимодействие закономерности. В народном костюме, например, преобладают простые пропорции: $^{1}/_{2}$, $^{1}/_{3}$, $^{2}/_{3}$, определяющие его статичность и устойчивость.

В конструктивном устройстве костюма понятие пропорций взаимосвязано с положением таких важных конструктивных характеристик, как линии талии, бедер и низа, а также других конструктивных членений.

Морфология костюмных форм тесно взаимосвязана с понятием *тектóника*, ведущим происхождение от древнегреческого слова τεκτονική, означающим композиционное построение объекта. Отсюда тектоничность — качество формы, определяемое отражением на ее поверхности внутренней конструкции/функциональной структуры. Тектоничность является зрительным, а не конструктивным качеством, обусловленным мерой выражения, ясностью конструктивных членений, подразделений целого на части, отношений величин, выявления верха и низа, центра и периферии композиции [21].

Тектоника зависит от функциональных, конструктивных и эстетических требований к изделию и выражается во взаимосвязи конструкции, материала и формы. Форма, размер и соотношение частей изделия должны соответствовать характеру его «работы» и функциональной логике [22].

Близкий термин *архитектоничность* (греч. Ἀρχιτεκτονική) определяет ясно воспринимаемую целостность и закономерность связи частей с целым. Архитектоника призвана выражать соподчиненность главного и второстепенного, т.е. композиционный смысл формы.

Основными законами композиции являются цельность и единство, равновесие и соподчинение. В традиционном костюме разных народов можно в полной мере наблюдать исполнение данных законов, что свидетельствует о его гармонии и целесообразности.

Любой народный костюм воспринимается как единое целое, а не сумма разрозненных элементов, что свидетельствует о соблюдении в нем закона *цельности и единства*.

В народном костюме все элементы сбалансированы между собой, соблюдается *закон равновесия.* При этом главной особенностью композиции является органичность соединения элементов формы, соподчиненность, без которой не существует и целостности.

В традиционных костюмах разных народов можно видеть соблюдение иерархии составляющих его элементов при выделении центра композиции его доминанты, которому подчиняются все остальные элементы, причем не просто подчиняются, а усиливают его значимость. Данным образом проявляется в костюме действие *закона соподчинения.*

Изучение расположения композиционного центра в костюме, выявление симметричности и асимметричных элементов в костюме, сочетания контраста или подобия в народном костюме, т.е. *изучение художественных приемов*, с помощью которых создавались предметы материальной культуры изучаемых народов, является другой немаловажной задачей композиционного анализа.

Композиционное равновесие по-разному проявляется в симметричных и асимметричных формах. Традиционный костюм большинства народов строго симметричен. Асимметрию можно видеть в основном в застежках: скрытую в оформлении горловины и борта «на запах» и явную в оформлении горловины воротником или обтачками. Например, в костюме многих азиатских народов одним из характерных приемов конструктивного оформления горловины является асимметрич-

ная закрытая застежка, зачастую вместе с воротником-стойкой различных форм, которую можно видеть в монгольском, бурятском, корейском костюме [14, 24].

Асимметрию застежки можно отметить и в одежде некоторых народов: в русской мужской рубахе — косоворотке, в марийской женской рубашке и хевсурском/грузинском женском платье [14, 18, 24].

Подобный композиционный прием асимметричного расположения отдельных элементов вносит элемент динамичности в устойчивую статичность и уравновешенность народного костюма, не нарушая его цельности и единства. Проявление асимметрии неявно прослеживается в застежке «на запах», с сохранением симметричности формы деталей.

Важным признаком цельности общего художественного образа является согласованность всех элементов костюма по одному из трех принципов: контраст, нюанс и подобие. Приемы контраста/нюанса/подобия наиболее четко наблюдаются в цветовых сочетаниях и форме костюмных комплексов.

Например, в цветовых сочетаниях русского народного костюма [14] можно видеть как родственные, так и контрастные сочетания. В колористике костюма народов Мексики преобладают контрастные цветовые сочетания [23].

В разных предметах мексиканского, русского и других народных костюмов отмечен как колористический контраст, так и фактурный [14, 23].

Таким образом, изучение всех средств выразительности народного костюма позволяет создать наиболее полный художественный образ для последующего дизайн-проектирования.

Вопросы для самоконтроля

1. Изучение каких художественных средств выразительности включает композиционный анализ народной культуры?

2. Какова взаимосвязь цвета, орнаментики и символики в культуре разных народов?

3. Какие виды орнаментов чаще всего отмечены в народной культуре разных народов?

4. Существует ли взаимосвязь фактуры/текстуры материала и цвета в предметах народной культуры?

5. Какие виды ритма отмечены в народном костюме?

6. Каким образом ритмика и различные композиционные приемы влияют на динамичность художественного образа в целом?

3. Конструктивный анализ народных костюмных комплексов

Достаточно важной частью прикладного исследования материальной культуры любого народа является изучение системы национальных костюмных комплексов. Изучение традиционного костюма того или иного этноса как важнейшей составляющей его этнической культуры необходимо для выявления уникальной информации о художественных и технических традициях и особенностях данного вида прикладного искусства.

Конструктивно-технологические особенности народного костюма во многом определяются особенностями его географического положения, исторического и экономического развития этноса. Поэтому на первом этапе изучают и систематизируют костюмные комплексы в зависимости от их особенностей. В основе различных схем классификации могут лежать различные признаки, такие как виды материалов, географические зоны и регионы, покрой и др. Разнообразие костюмных комплексов можно изучать по работам разных исследователей. Пример одной из классификаций народного русского костюма по географическим зонам и регионам можно видеть в работе Ф. М. Пармона «Народный костюм: истоки дизайна (на примере русского народного костюма)» [7].

Пример типологической структуры японского костюма, систематизирующей его предметно, показан на рисунке 3.1 [17].

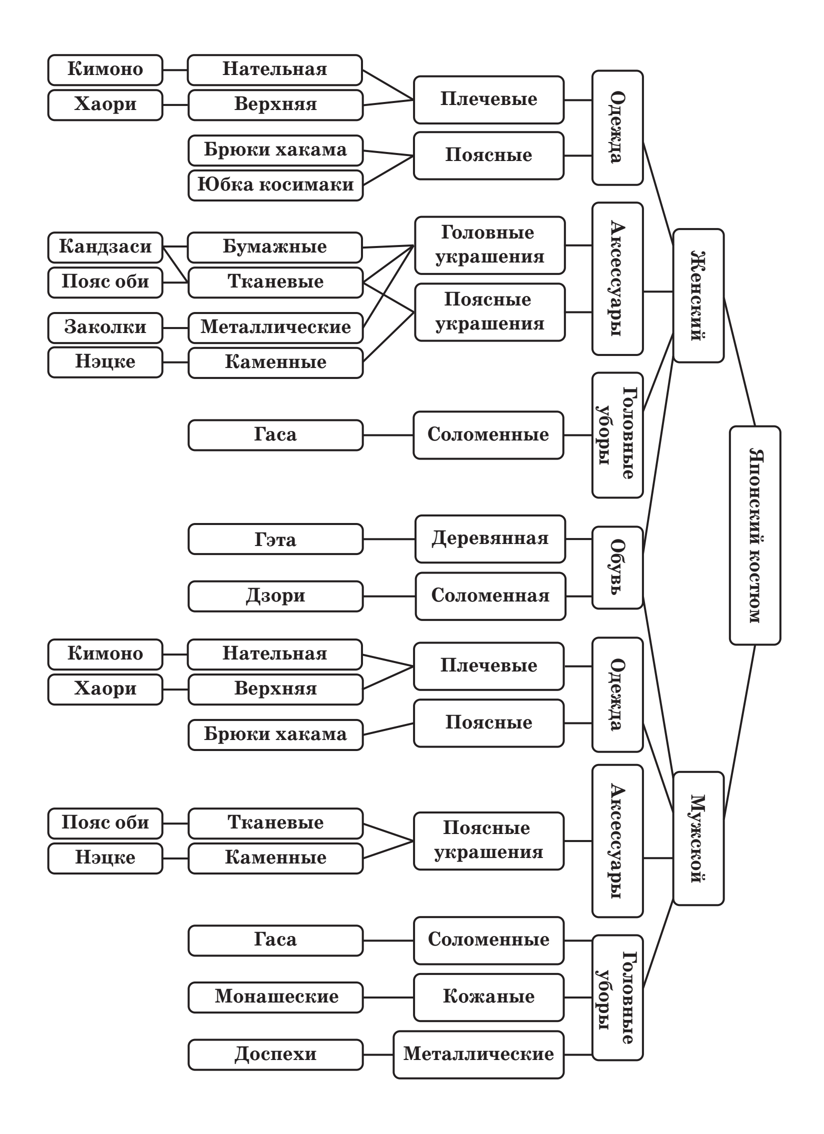

Рисунок 3.1 — Пример классификации типологической структуры народного костюма [17]

Структуризация одного из видов костюмного комплекса народов Дагестана достаточно подробно представлена в диссертационной работе Серовой Т.М. «Классификация системных составляющих костюмных комплексов коренных народов Дагестана» [27].

Далее систематизированное разнообразие предметов костюмных комплексов изучается с морфологической стороны. Форма является одним из основных композиционных и конструктивных элементов костюма. При изучении формы костюма и составляющих его предметов выделяют четыре аспекта:

1) ткань, фактура, цвет, декор, линии, отделки, видимые швы;
2) степень свободы одежды, выражающаяся в степени ее прилегания к фигуре в различных точках;
3) структура как геометрическая внутренняя характеристика формы;
4) пластическая форма фигуры человека.

В ходе конструктивного анализа рассматриваются особенности способов выкраивания (покроя) и изготовления народной одежды, морфологического соответствия формы одежды и фигуры человека, вопросы конструктивного формообразования предметов народного костюма, особенности его конструктивного устройства.

Формообразование – это процесс создания объемных конструкций, основанный на способности материалов под действием деформаций — изгиба, растяжения и смятия — создавать нужную пространственную форму. Структура национальной одежды сложна и многообразна, ее пространственное воплощение достигается не только членением целой формы на более мелкие части определенного геометрического вида, но и формообразованием выделенных в процессе членения малых форм [28].

В конструктивном формообразовании обычно выделяют основные четыре метода: механический (конструктивный); физико-механический (с использованием формовочных свойств материалов), физико-химический и комбинированный [28]. Внешняя форма костюма и одежды, в частности, во многом определяется силуэтными, конструктивными и декоративными линиями [29].

Для проведения полноценного конструктивного анализа в прикладных исследованиях возможно применение такого метода, широко используемого в различных областях научного исследования, как реконструкция.

В общем термин «реконструкция» обозначает коренное переустройство, переоборудование чего-либо. В целом, «*реконструкция* — это деятельность, целью которой является исследование и воспроизведение в комплексе по данным различных источников вестиментарной области человеческой деятельности» [6]. С методологической точки зрения реконструкция позволяет путем сопоставления различных научно достоверных данных воссоздать утраченный объект с максимальной степенью соответствия прототипу, что зачастую востребовано в прикладных областях исследования. При этом необходимо знать и выбрать нужный способ реконструкции.

В исторических областях научного исследования выделяют археологическую, историческую и этнографическую реконструкцию [30]. Принято также выделять такие типы реконструкции, как полная музейная копия, иначе *репликата,* и собственно реконструкция. Последний предполагает воспроизведение исследуемого предмета в следующих форматах:

– видео, рисунок, компьютерное изображение — *изобразительная* реконструкция;

– различного рода предметы — *материальная* реконструкция;

– нематериальные объекты (танцы, музыка и пение, военное искусство, ремесленные технологии, спортивные и интеллектуальные игры, «мертвые языки» и т.п.) — *нематериальная* реконструкция;

– вербальное описание хода событий — *теоретическая* реконструкция.

В материальном типе реконструкции, чаще всего используемом в прикладной области исследования — изучении народного костюма, выделяют три следующих вида [31]:

1) реконструкция «пяти шагов», когда объект реконструкции, например, костюм, выглядит достоверным с расстояния пяти и более шагов;

2) собственно реконструкция, когда объект можно использовать по прямому назначению, как и прототип, т.е. когда результат идентичен прототипу по физическим характеристикам;

3) «полная» реконструкция, когда выполняется полное воспроизведение объекта не только функционально и физически, но и по способу изготовления и внутренней структуре. «В случае костюма он весь шьется вручную (в том числе и внутренние швы) аутентичной иглой, ткань для него изготовляется на ручном ткацком станке» [31].

Методом полной реконструкции выполняются музейные экспонаты и объекты классического научного исследования. Но материальная реконструкция востребована не просто для музейного воссоздания исходных объектов, но и для конструкторско-технологического анализа его качественных свойств. Подобный вид реконструкции широко используется при изучении народного костюма.

Для целей исследования с последующим этническим дизайн-проектированием подходит собственно реконструкция, когда можно проверить физические характеристики реконструируемого объекта. В конструктивном анализе это особенности формообразования различных предметов костюма.

С ростом цифровизации всех сфер жизни и востребованностью цифровых технологий в прикладных исследованиях широкое распространение получил способ виртуальной реконструкции, позволяющий воспроизвести изучаемый предмет без его реального воспроизведения. «...Реконструированные виртуальные трехмерные модели дают возможность увидеть... отдельные предметы быта историко-культурного наследия, восстановленные по фрагментам археологических раскопок» [32]. Цифровое моделирование дает «возможность воспроизведения свойств материалов» и позволяет оценить «объемность изделий и посадку на человеке. Технологии трехмерного моделирования расширяют инструментарий не только исторических исследований, но и расширяют возможности анализа, синтеза и репрезентации предметов этнического костюма. К недостаткам применения виртуальной реконструкции ... можно отнести невозможность воспроизведения методов технологической об-

работки изделий» [6]. Тем не менее виртуальное моделирование позволяет оценить особенности конструктивного формообразования народного костюма в первом приближении. На рисунке 3.2 показана виртуальная реконструкция одного из известных комплексов русского народного костюма [26].

Рисунок 3.2 — Виртуальное моделирование русского костюма [26]

Конструктивный анализ позволяет не просто определить морфологию народного костюма, но и наиболее точно отобразить аутентичные особенности в современном образе. Поэтому данный вид изучения является важной частью морфологического анализа народного костюма.

Вопросы для самоконтроля

1. Какие особенности включает морфологическое изучение народных костюмных комплексов?
2. Как взаимосвязаны конструктивные особенности народного костюма с особенностями жизненного уклада и быта изучаемого народа?
3. Чем отличаются макетирование, реконструкция и виртуальное моделирование предметов костюма?

4. Изучение различных особенностей народной культуры

Дизайн-проектирование современного костюма может осуществляться на основе использования различных особенностей первоисточника: средств художественной выразительности, способов морфологии и формообразования. Помимо этнических аспектов конкретно народного костюма представляют интерес технико-технологические особенности различных объектов народной культуры.

При изучении народного костюма и других предметов материальной культуры разных народов интересен анализ применения в нем различных методов дизайна. Рациональность и практичность народного костюма полезно изучать с точки зрения таких методов дизайна, как комбинаторный и модульный методы, способ трансформации. Народный костюм также эргономичен и экономичен, в нем можно редко отметить такие приемы дизайна, как деструкция и инверсия.

Модульный принцип формообразования во многом определял форму кроеных элементов русской народной одежды, их конструкцию и композицию [7]. «Модульной формообразующей величиной являлась ширина полотнища ткани» [7], что способствовало безостатковому раскрою различных предметов русского народного костюма [7].

Подобные экономичные и маломатериалоемкие конструктивные решения можно видеть в костюмах других народов, например, японское кимоно вместе с воротником и поясом выкраивается из одного полотна без остатков [7], также как и штаны многих азиатских народов.

В современном этнопроектировании необходимо и возможно использование приемов трансформации, встречающееся в отдельных видах народного костюма. Основные виды трансформации, используемые в различных видах одежды, показаны на рисунке 4.1. В костюме разных народов можно отметить некоторые из них.

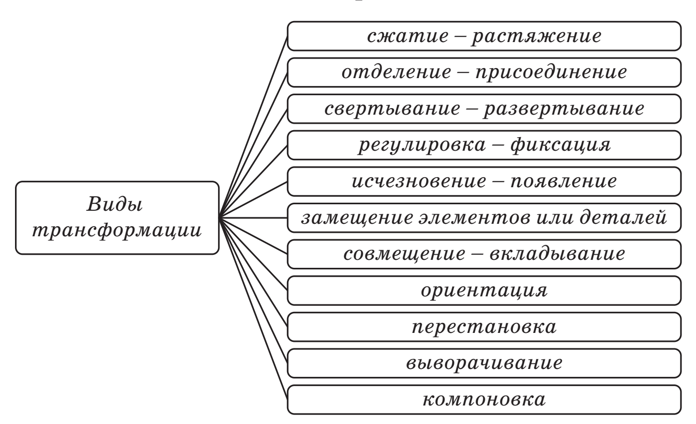

Рисунок 4.1 — Виды трансформации в одежде

Одним из оригинальных примеров использования трансформации в народном костюме может служить широко известный узбекский головной убор «тюбетейка», называемый в народной среде «калпок» или «дуппи». Тюбетейка стала неотъемлемой частью национального костюма и традиционным головным убором не только узбеков, но и других среднеазиатских народов. В Узбекистане этот

головной убор носят все, от мала до велика, как женщины, так и мужчины, для разных событий и случаев. Там же оно имеет свои отличительные черты, как половозрастные, так и территориальные.

С точки зрения трансформационного формообразования предметов костюма интересна такая разновидность узбекской тюбетейки, как *чусткая*, которую чаще всего можно встретить в Ферганской долине. Она легко и просто складывается в плоский пятиугольник, представляя пример трансформации по принципу «совмещение — складывание» (рисунок 4.2).

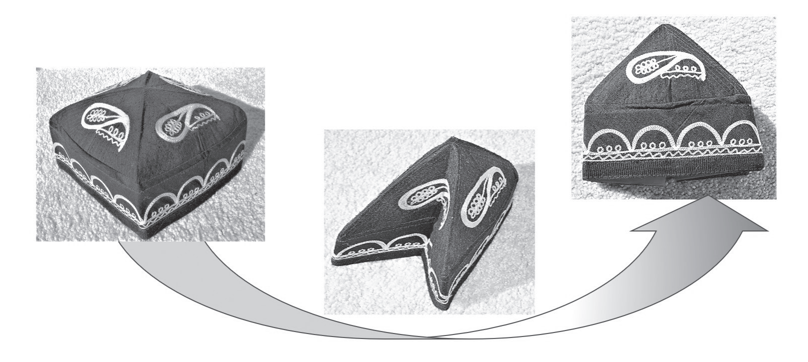

Рисунок 4.2 — Трансформация узбекского головного убора

Другой пример трансформации народного костюма по принципу «свертывание — развертывание» можно видеть в различных видах традиционной мужской и женской одежды в Индии — драпированной, несшитой.

Подобный пример трансформации можно наблюдать в одном из основных предметов южнорусских костюмных комплексов поневе — юбке, обычно с рисунком в полоску или клетку. Поневы могли быть двух видов — распашные и «глухие». Распашную поневу, более древнюю, состоявшую из трех полотен и закрепляющуюся с помощью шнура «гашника», «... часто носили с «подтыком». Края юбки закладывали за пояс... изнанка ткани тоже украшалась..., орнаментировали и боковые швы» [33].

Практичное и утилитарное использование приема трансформации «сжатие — растяжение» можно отметить в некоторых видах меховой одежды народов Севера (рисунок 4.3).

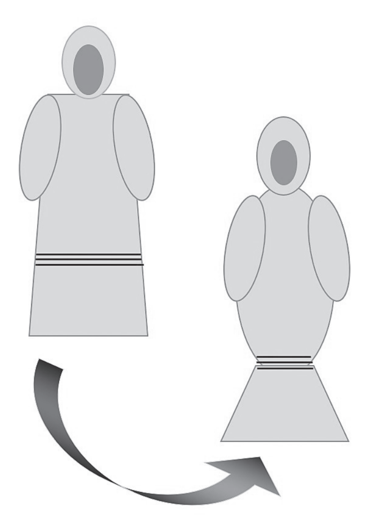

Рисунок 4.3 — Трансформация меховой одежды северных народов

В народном костюме можно также выделить такой метод современного дизайн-проектирования, как модульное проектирование. С точки зрения формообразования деталей различных предметов традиционная одежда достаточно проста. Форма деталей костюма в основном прямоугольная (включая квадратную и трапециевидную) и изредка треугольная. При этом «с помощью умелого комбинирования конструктивно-композиционных и декоративных приемов решения элементов костюма народные мастера достигали большого разнообразия вариантов» [7] при сохранении небольшого количества исходных форм костюма.

Очень интересна и полезна модульная комбинаторика в создании различных форм такого классического предмета традиционной одежды, как рубаха, выявленная известным исследователем русского народного костюма Ф. М. Пармоном. На примере русского народного костюма показано, как

сочетание двух видов стана (строго прямоугольного и трапециевидного) и различных форм рукава позволяет достигнуть большого количества структурных форм в целом [7].

Художественную выразительность национальной одежды и рациональность его конструктивно-технологического устройства также определяет бионический аспект дизайна [34].

Если форма и колористика мужского мексиканского костюма схожа с морфологическими особенностями ландшафтного рельефа и растительного покрова Южной Америки, то фактура и растительные мотивы отделки бисерной вышивки различных предметов костюма и аксессуаров во многом позаимствованы из неповторимой красочной флоры Мексики. «Если подобные элементы бионики в дизайне можно считать в какой-то степени совпадением, то к бионическому аспекту проектирования можно отнести защитную функцию (от палящего солнца и перепада температур) форм шляпы и пончо» [18]. Очень интересно также сопоставление фактуры вышивки бисером в мексиканском костюме с зернистой фактурностью кукурузного початка.

«В народном грузинском костюме с точки зрения бионики строгость и лаконичность цветовых сочетаний, линий и форм в полной мере соответствуют величавой красоте форм, очертаний и ландшафтной окраске Кавказских горных хребтов» [34]. «Характер линий отделки на темной основе верхней грузинской одежды коррелируют со сложным горным рельефом» Кавказских гор [34]. Контрастирующая с общей колористикой костюма белизна платков женщин и выглядывающей из V-образной горловины чохи мужской рубашки напоминают о снежных горных вершинах [34].

Внешний вид народного костюма складывается, меняется, приобретает устойчивые черты на протяжении всех этапов развития этноса. Средства выразительности народной культуры и художественно-конструктивные особенности традиционного костюма во многом зависят от образа жизни народа, его географического положения, исторических условий развития этноса, его экономических и культурных связей. При этом костюм может меняться, транс-

формироваться, приобретая и/или заимствуя особенности из костюма соседних народов. Так, например, костюмы славянских народов и чувашей схожи в использовании цветового сочетания белого холста одежды и отделки, в основном вышивки красным цветом.

Для выделения уникальных народных черт и характерных этнокультурных особенностей исследуемого этноса полезно проводить сравнительный анализ соседствующих и родственных народностей, хотя обнаружить сходство можно у народов, географически очень далеких от друг от друга. Например, можно проследить сходство в материалах и декоре женского костюма украинцев и народов Мексики [23].

Отмеченное сходство имеет в основном исторические корни: вынужденная или самостоятельная миграция отдельных этносов и/или его групп, а также особенности и условия развития ремесленного производства предметов производства и быта (изготовление материалов для одежды с помощью ручных ткацких станков). Также имеют место и бионические особенности — отражение в колористике костюма красочности окружающей природы.

Сходство форм и декора некоторых предметов костюма разных народов также можно объяснить эргономичностью народного костюма, его функциональной практичностью. Отличительные особенности конкретного этноса в данном случае чаще проявляются в декоративных средствах оформления предметов костюма.

Достаточно много примеров похожего формообразования можно отметить в обуви. Во многом сходна морфология ведущих свое происхождение от китайской обуви японских сандалий гэта, банной обуви турецких женщин, деревянных сирийских женских и кабардинских туфель [14, 15]. Подобие данных разновидностей обуви отчасти объясняется бытовыми и социальными причинами.

Сапоги русских стрельцов со слегка вздернутым носом схожи с традиционной обувью некоторых ближневосточных стран и бурят-монгольскими гуталами, что можно объяснить как историческими, так и географическими / климатическими особенностями, влияющими на развитие бытового

обустройства [14-15]. Отчасти объяснение морфологического подобия кроется в этнической социологии и мировоззренческих особенностях различных народных групп.

В сходстве форм обуви с загнутыми носками можно проследить также историческое развитие данного предмета костюма, а также условия его изготовления.

Еще одним примером сходства и подобия костюма разных народов может служить вьетнамская шляпа *нон* из пальмовых листьев, ставшая символом вьетнамцев в XX веке, она является одной из разновидностей конусообразной азиатской шляпы, заимствованной, скорее всего, у китайцев, но встречающейся у других азиатских народов [34].

Культура традиционного костюма разных народов богата и разнообразна, поэтому важно идентифицировать черты конкретного этноса во всем многообразии изучаемых художественных средств и конструктивно-технологических аспектов.

Вопросы для самоконтроля

1. Какие художественные средства определяют своеобразие народного костюмного комплекса?
2. Какие методы формообразования определяют конструктивную основу народного костюмного комплекса?
3. Каким образом техническое и историческое развитие влияет на конструктивное устройство народного костюма?

5. Возможности использования этнических аспектов в дизайн-проектировании современного костюма

Современное дизайн-проектирование различных видов изделий по этническим мотивам в индустрии моды представляет собой, по сути, стилизацию костюмных образов одного народа или смешение средств художественной выразительности нескольких этносов. Подобный вид стилизации известен также как этнический, или фольклорный.

Этнический / этно- / фолк-стиль — это направление в дизайне костюма, в котором преобладают народные мотивы различных этносов и/или этнических групп. В этническом дизайне костюма стилизация так или иначе опирается на те самобытные черты и средства художественной выразительности, которые присущи тому или иному народу. Этнический стиль одежды, возможно, самый древний в истории человечества.

В современной стилизации различают два направления. В первом стилизация представляет собой намеренную и явную имитацию этнического стиля, полное или частичное воспроизведение важнейших особенностей изучаемой народной культуры этнических стилевых черт [22].

Второе направление стилизации базируется на использовании совокупности художественных приемов первоисточника для создания новых оригинальных произведе-

ний. При этом возможно объединение черт первоисточника (первый прием стилизации) и утрирование его характерных черт (второй прием) [22].

Источником вдохновения при создании современного костюма как одного из основных направлений этнопроектирования могут служить самые разные этнокультурные особенности. Этнический компонент выделяют при анализе предметов одежды и обуви, характерных для той или иной страны, аксессуаров и других элементов костюма.

Наиболее востребованным средством художественной выразительности в современном проектировании изделий индустрии моды является цвет. При этом использование цветовых особенностей цитируемой народной культуры зачастую выполняется в сочетании с другими композиционными аспектами: формой/силуэтом, орнаментом, фактурой материалов, отделочными элементами костюма, ритмом и др.

Цветовые сочетания народных костюмных комплексов наряду с орнаментом являются основными этническими маркерами при создании народного костюма. Так, например, в основе представления о русском народном костюме «лежит набор повторяющихся элементов: белая рубаха, сарафан, душегрея (телогрея), кокошник или лента — у женщин, рубаха-косоворотка, пояс, штаны-порты, часто заменяемые брюками, и фуражка у мужчин» [35]. «Цветовая гамма подобного народного образа ограничена двумя основными цветами: белым и красным, что значительно обедняет представление о подлинном народном русском костюме» [36]. Более глубокое изучение особенностей народного костюма, его художественного и морфологического развития позволяет расширить возможности современного этнопроектирования.

Другим этномаркером может служить морфология разных предметов костюма. Использование формы традиционных костюмных комплексов в виде их структурных изображений — различных сочетаний элементарных геометрических фигур — открывает широкое поле возможностей для комбинаторного формообразования современных изделий, а также способствует в сохранению культурных народных традиций.

В структурном формообразовании народного костюма уже отмечено преобладание четырехугольных фигур: прямоугольников, трапеций с небольшим основанием, квадратов. Последний можно широко использовать в формообразовании современных видов костюма. Например, форма японского кимоно с его широкими длинными рукавами вполне укладывается в квадрат (рисунок 5.1) [17].

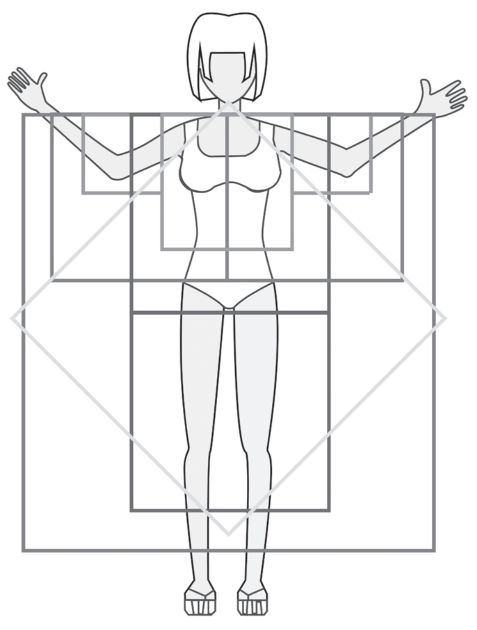

Рисунок 5.1 — Современные вариации структурного квадрата кимоно [17]

Форма верхней части женского мексиканского костюма — блузы уипиль — также складывается из прямоугольных форм, преимущественно квадратов [23].

На основе квадрата и его структурного моделирования можно спроектировать различные вариации современных форм, не слишком отклоняясь от исходной этнической основы (рисунок 5.1). Сделать полученные формы более близкими к первоисточнику позволяют другие этнические особенности.

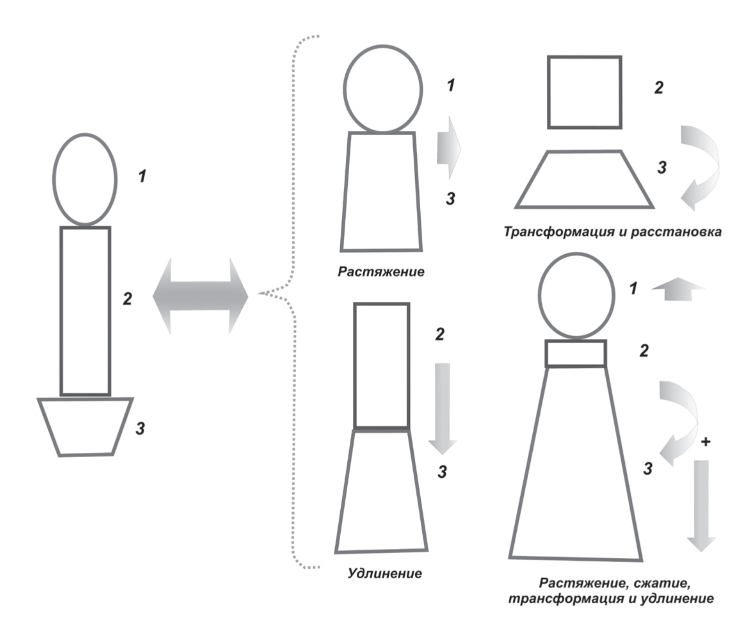

Рисунок 5.2 — Структура рукава традиционного костюма бурят и возможности его формотворческих преобразований в современном костюме [3]

Более широкие возможности структурного формообразования дают сочетания нескольких фигур, отмеченные в исходной структуре народного костюма. Так, например, интересны варианты модификации структуры рукава бурятского традиционного костюма (рисунок 5.2) в современных этнических интерпретациях (рисунок 5.3) [37]. Форма и пропорции исходной структуры рукава могут быть сохранены или видоизменены. На рисунке 5.3 показаны такие преобразования структуры исходной формы, как удлинение, растяжение, сжатие, переворот. Кроме того, отмечено [37], что трехзвенная структура успешно заменяется двухзвенной, что не искажает значения этнической структурной составляющей данной детали костюма и остается отличительным этномаркером.

Одним из наиболее востребованных элементов народной культуры в современном дизайне был и остается орнамент. Многообразие народных орнаментальных мотивов

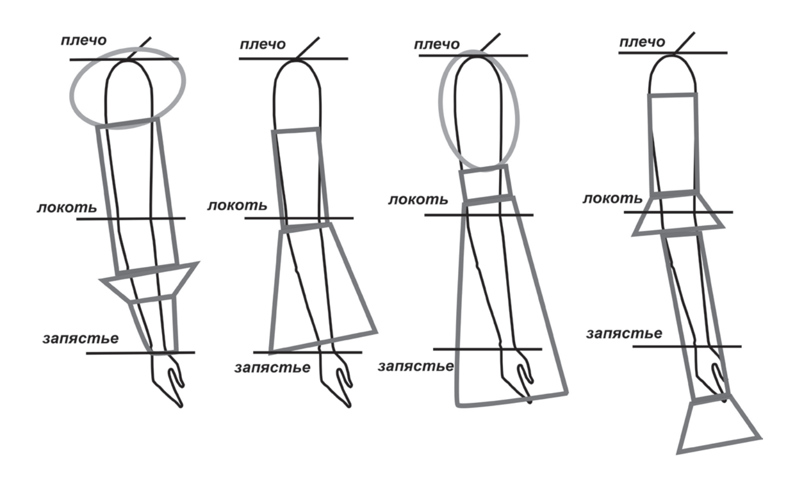

Рисунок 5.3 — Примеры преобразованного бурятского рукава в современном костюме по этническим мотивам [37]

и возможность их разнообразных вариаций вкупе с отделочными элементами позволяли народным мастерам создавать множество неповторимых образов и открывают огромный простор для современного костюмного формотворчества.

При создании современных образов в этническом стиле используется как прямое повторение формы орнаментального мотива в структуре костюма [39], так и его знаковая составляющая в художественно-конструктивной отделке [40]. В качестве структурного прототипа формы могут быть использованы и различные вариации орнаментальных знаков и композиций.

Возможно применение ритмичности мотивов русского народного орнамента в разработке переплетений современного трикотажа. Использование сочетания цвета и фактуры первоисточника приводит к созданию новых видов трикотажных полотен и изделий. Развитие современного трикотажного производства позволяет использовать ритмику и фактурность народного костюма в создании новых видов переплетений [41].

Изучение плетения пальмовых стеблей, из которых традиционно изготавливается вьетнамская шляпа нон, также приводит к перспективе создания разнообразных трикотажных узоров [38].

Этнический стиль в дизайне костюма возник и эволюционирует на протяжении многих лет. Его развитие происходит циклично, как и моды в целом. Изучение работ художников-модельеров различных временных отрезков в моде позволяет увидеть, как использование одних и тех же этнических маркеров в сочетании с текущими модными тенденциями и различными композиционными приемами позволяет создавать различные художественные образы на основе одного первоисточника.

Композиционный и морфологический анализ самых разных предметов материальной культуры народов позволяет расширить перечень используемых художественных этнокультурных аспектов, разнообразить возможности современного дизайна в этническом стиле.

Вопросы для самоконтроля

1. Какие художественные особенности культур разных народов наиболее востребованы в проектировании изделий легкой промышленности?

2. Каким образом конструктивные особенности народного костюма используются в проектировании современных видов одежды?

3. Какие способы стилизации и трансформации исходных элементов используются в дизайне современного этнического костюма?

Практикум

Работа 1

Общие сведения о культуре и особенностях различных этносов. Изучение и хронологизация периодов развития различных этносов.

Цель работы:

– собрать и систематизировать сведения о культуре, истории развития и других особенностях выбранного для проведения исследовательской работы этноса; создать базу источников исследования.

Задание

1. Изучить основные сведения о различных этносах, выбрать этнос для проведения исследовательской работы.

2. Собрать и изучить различные сведения о жизни, истории, материальной культуре, географических и других особенностях выбранного этноса.

3. Систематизировать и упорядочить сведения о материальной культуре выбранного этноса. Разработать хронологию / хронологическую таблицу истории народа; составить краткую историческую справку по изучаемому народу.

4. Составить список и выполнить реферирование найденных и использованных источников информации.

Методические указания к выполнению работы

1. Для изучения и проведения в последующем научно-исследовательской работы необходимо выбрать конкретный этнос. Выбор этноса выполняется самостоятельного или исходя из предложенных для изучения тем.

Далее выполняется сбор различных сведений о жизни выбранного народа по всем доступным источникам (книги, статьи, энциклопедии, достоверные интернет-источники, музейные экспонаты, образцы изделий и др.) согласно выбранной теме исследования.

В сбор сведений об объекте входит изучение имеющихся исследований на данную тему в виде научных статей, диссертационных материалов и т.д.

2. Сведения о выбранном этносе могут включать краткую историческую справку, сведения о географическом положении, различных областях искусства и культуры, включая историю их развития и наиболее характерные особенности. При сборе материалов предпочтение отдается сведениям из достоверных и обоснованных источников.

3. Собранные сведения систематизируются по различным разделам (сферам культуры, составляющим этнос народностям и др.). Полученная информация упорядочивается, начиная с истории развития выбранного этноса, во многом определяющего развитие его материальной культуры. Собранный материал можно систематизировать в виде таблицы (форма 1.1), а также использовать другие виды представления.

Форма таблицы 1.1

Исторический период	Основные исторические события	Характерные предметы и особенности материальной культуры	Примечание
XVI - XVII в.	...	...	Источник
...			

4. При изучении собранных сведений составляется обзор различных видов (литературных, электронных и иных) источников. В нем должно содержаться краткое описание представленной в них информации, т.е. необходимо выполнить реферирование изученных источников, а также выявить наиболее необходимую для выполнения поставленных в исследовании задач информацию.

Оформление списка источников информации выполняется согласно действующему библиографическому стандарту.

Контрольные вопросы

1. Какие методы исследования использованы вами при изучении предыстории народной культуры?

2. Какие историко-географические особенности повлияли на развитие культуры изучаемого вами народа?

3. С какого исторического периода возможно изучение культуры народного костюма?

Работа 2

Изучение различных областей материальной культуры разных этносов.

Цель работы:

– собрать и систематизировать сведения о материальной культуре различных этносов.

Задание

1. Собрать и систематизировать сведения о материальной культуре различных этносов по различным областям.

2. Составить описание особенностей различных областей материальной культуры изучаемого народа.

3. Составить картотеку предметов материальной культуры изучаемого народа.

4. Составить терминологический словарь предметов материальной культуры выбранного народа.

Методические указания к выполнению работы

1. Для изучения могут быть взяты такие области материальной культуры выбранного для изучения этноса, как изобразительное искусство, скульптура, жилище, предметы быта / интерьера, традиционный костюм, различные виды украшений и т.п.

Собранные сведения систематизируются по выбранным областям культуры и реферируются.

2. Для составления картотеки подбираются предметы материальной культуры изучаемого народа, отражающие наиболее характерные культурологические особенности. Наиболее полезны сведения о составляющих народного костюма.

Описание характерных черт и примет различных областей материальной культуры конкретного этноса выполняется последовательно с указанием изученных источников.

Картотека может быть использована в дальнейшей работе для проведения системного композиционного и/или морфологического анализа.

3. Представление в составленной картотеке наиболее характерных предметов материальной культуры изучаемого народа можно выполнить как в табличной форме (форма 2.1), так и в виде последовательного описания собранных изображений различных предметов культуры.

4. При изучении народной культуры необходимо выделять диалектические названия разных предметов, непонятные для носителей других культур, в так называемый словарь терминов.

Форма таблицы 2.1

Объект	Характеристика объекта	Источник
Изображение	...	...
...		

Терминологический словарь предметов материальной культуры выбранного народа составляется в ходе выполнения работы по изучению и сбору информации. Термины приводятся в алфавитном порядке. Словарь должен включать аутентичные сведения о термине, его фонетике и морфологии, другие необходимые пояснения.

Контрольные вопросы

1. Какие средства художественной выразительности можно изучить с помощью системного анализа предметов народной культуры?
2. Для каких объектов народной культуры применим морфологический анализ?
3. Для чего необходимо составление терминологического словаря?

Работа 3

Изучение цветовой культуры разных народов.

Цель работы:

– изучение цветовой составляющей предметов материальной культуры разных этносов.

Задание

1. Определить предметы материальной культуры отдельного этноса для изучения их колористической составляющей и цветовых сочетаний.
2. Изучить цвет и его особенности в культуре отдельного этноса, цветовые составляющие и характерные комбинации различных предметов материальной культуры отдельного этноса и их особенности.
3. Выделить характерные цветовые сочетания. Систематизировать полученные сведения.

Методические указания к выполнению работы

1. Изучение цвета различных предметов материальной культуры того или иного народа является частью композиционного анализа. Цветовой анализ включает изучение различных цветовых особенностей, предпочтений, колористических сочетаний, используемых в прикладной культуре изучаемого этноса.

Изучение цвета в народной культуре зачастую связано с его символикой, с историческими, экономическими и религиозными особенностями изучаемого народа, а также с особенностями географии, флоры и фауны, что также следует фиксировать при изучении колористической культуры.

Предпочтение в цветовом анализе отдается изучению колористических особенностей народного костюма, но при этом немаловажно изучение цветовой гаммы других объектов народной культуры, в том числе связанных с основным объектом.

2. Цветовые сочетания и комбинации любых предметов во многом зависят от вида используемых материалов и особенностей их использования в различных видах изделий. Так, например, белый цвет может быть белоснежным, в льняном холсте иметь свой оттенок, в хлопчатобумажной ткани он матовый, в шелке блестит и т.д. Важно отметить все цветовые нюансы использования при создании различных предметов.

3. Полученные при изучении цветовой народной культуры материалы можно свести в таблицу по форме 3.1.

Форма таблицы 3.1

Цветовое обозначение / изображение	Название / символика	Примечание / особенности
...		

Для более точного определения цветового оттенка в изображениях на различных устройствах и в дальнейшем при изготовлении из разных материалов полезно указывать его номер в системе RGB.

Выделенные особенности цветовых сочетаний и комбинаций можно представить в виде схем, графиков таблиц. Пример цветовых сочетаний в культуре японского народа показан в разделе 2.

Контрольные вопросы

1. Какие особенности изучаются в ходе выполнения цветового анализа?
2. Каким образом взаимосвязаны колористика и свойства материала?
3. Для чего изучается символика цвета в народном костюме?

Работа 4

Изучение орнамента в народной культуре.

Цель работы:

– изучение культуры орнаментирования разных этносов.

Задание

1. Изучить виды орнаментов отдельного этноса и особенности его использования, систематизировать их.
2. Изучить различные особенности выполнения орнаментальных мотивов в материальной культуре отдельного этноса.

Методические указания к выполнению работы

1. Орнаментом в народной культуре украшены самые разные предметы. В костюме он выполняется из самых разных материалов разнообразной техникой: аппликации, вышивки и др. В работе необходимо выявить те виды орнамента, которые характерны и наиболее востребованы в культуре изучаемого народа, и систематизировать их согласно существующим классификациям орнаментов (форма таблицы 4.1).

Форма таблицы 4.1

Образец орнамента	Вид орнамента	Примечание

Пример табличной систематизации орнаментальных узоров показан в таблице 4.2.

Таблица 4.2 — Орнамент в японской культуре

Узорный мотив	Вид и значение орнамента	Орнамент
Религиозный		
Саягата	Знак благоденствия, процветания. Символ вечного круговращения Вселенной.	Узор из переплетающихся мотивов «саягата»
...	...	...

2. Большое значение в изучении орнамента (кроме характера образования орнаментальных узоров) имеет исследование материаловедческого, колористического и технико-технологического аспектов создания орнаментальных узоров.

Пример систематизации результатов изучения орнаментальных мотивов, их художественных и технико-технологических особенностей, анализа колористических характеристик и техники выполнения орнамента в народном костюме показан на рисунке 4.1.

Немаловажным для целей последующего этнопроектирования различных объектов является выявление наиболее характерных мотивов, цветовых, узорных и технико-технологических особенностей создания орнамента, присущих культуре изучаемого народа.

При подведении итогов исследования возможно обращение к семантике орнаментальных узоров, позволяющей подходить к использованию орнаментальных мотивов не просто композиционно грамотно, но и исторически осмысленно.

Контрольные вопросы

1. Какие орнаментальные мотивы наиболее характерны для культуры изучаемого вами народа?
2. Какая цветовая гамма характерна для орнамента конкретного этноса?
3. Из каких материалов и в какой технике выполнен орнамент в костюме изучаемого народа?

Работа 5

Пропорциональный и структурный анализ предметов костюма разных народов.

Цель работы:

– проведение пропорционального и структурного анализа предметов материальной культуры народов и/или этнического костюма.

Задание

1. Изучить картотеку предметов народного костюма, выделить объекты для структурного и пропорционального анализа.

2. Определить характерные типы костюмных комплексов конкретного этноса.

3. Выполнить структурный анализ выделенных предметов конкретного этноса.

4. Выполнить пропорциональный анализ выделенных предметов конкретного этноса.

Методические указания к выполнению работы

1. Народный костюм и составляющие его предметы подлежат более пристальному изучению с точки зрения морфологических характеристик костюма: пропорций и структуры. Несогласованность пропорциональной гармонии в народном и современном костюме по его мотивам влечет за собой композиционную дисгармонию и может привести к несоответствию этнического прототипа и проектируемого объекта.

Из составленной в ходе выполнения предыдущих работ картотеки предметов материальной культуры разных народов выбираются наиболее интересные и характерные предметы для проведения таких видов художественно-конструктивного анализа, как пропорциональный и структурный, напрямую связанные с изучением морфологии народного костюма.

2. Для группы родственных этносов зачастую характерны схожие по комплексу предметов и их морфологии костюмные комплексы. Различия могут быть в деталях, художественных или морфологических особенностях. В то же время могут наблюдаться и принципиальные различия по региональному признаку, как, например, в русском народном костюме различают две большие группы южнорусского и северного костюмных комплексов [8]. Для изучения необходимо выделить наиболее характерные типы и далее, при множестве выделенных типов, определить группу, подлежащую более тщательному изучению.

3. Выполнение пропорционального и структурного анализа выполняется вместе, т.к. связано с определением объемно-пространственной структуры различных видов

костюма и изучением их свойств и пропорциональных соотношений, как в объемном виде, так и на их плоскостном изображении.

На первом этапе морфологического/структурного анализа полезно выявить упрощенную геометрическую форму предметов и костюма в целом, определить положение основных конструктивных линий. Также полезно выделить наиболее характерные структурные сочетания отдельных форм в общем морфологическом устройстве костюма, связь между структурными элементами костюма, проявляющуюся как взаимодействие одного из определенных типов. Пример структуры костюмов разных народов показан в разделе 2.

4. Пропорциональный анализ взаимосвязан со структурным и во многом определяет последующее формообразующее решение исследуемого и проектируемого на его основе костюма.

Пропорции народного костюма можно определять в различных сочетаниях: соотношение длины и ширины основной формы стана; соотношение членения стана по линии талии, соотношение основных структурных составляющих стана костюма, определение формы трапеции по соотношению длин ее оснований и т.д.

Полученные в результате анализа структурные и пропорциональные сочетания составляют морфологическую основу этнической характеристики народного костюма, используемой в дальнейшем для современного этнопроектирования различных изделий легкой промышленности.

Контрольные вопросы

1. Какую структуру имеют изученные вами виды этнического костюма?

2. Какие фигуры преобладают в структуре костюма в целом и в морфологии отдельных предметов?

3. Какие пропорциональные отношения характеризуют структуру народного костюма?

Работа 6

Изучение приемов использования средств выразительности и декоративного оформления в культуре разных народов.

Цель работы:

– изучение приемов использования средств композиции в дизайне различных предметов материальной культуры отдельного этноса.

Задание

1. Изучить различные средства художественной выразительности народной культуры и традиционного костюма.

2. Определить композиционные приемы и законы, использованные при создании предметов народной культуры и костюма.

Методические указания к выполнению работы

1. Средства художественной выразительности народной культуры и традиционного костюма используются далее в современном дизайн-проектировании в качестве этнических маркеров. К ним относятся, кроме изученных ранее цвета, орнамента, пропорций и структуры формы, ритм, фактура/текстура, пластичность и тектоничность.

Изучение ритма возможно как в общем образе костюмного комплекса, так и отдельно в композиции предметов, его составляющих, а также других объектах народного искусства, связанных с костюмом.

Изучение фактуры материалов и тектоники народного костюма необходимо для более полной колористической и материально-технической характеристики процесса последующего проектирования современных изделий.

2. Средства художественной выразительности в любом предмете объединяются в целостный ансамбль с помощью различных законов и приемов композиции. Среди них можно выделить приемы контраста, нюанса, подобия, симметрии.

Изучению последних в художественном формообразовании следует уделить особое внимание, поскольку их применение имеет немаловажное значение в последующем художественном формообразовании современных образов в этническом стиле. При этом важно соблюсти композиционные законы для сохранения аутентичности создаваемых образов. Систематизированный материал представляется как в виде классификационных схем, так и в табличной форме.

Контрольные вопросы

1. Какие виды ритма присущи народному костюму?

2. Каким образом ритм и различные композиционные приемы влияют на динамичность художественного образа в целом?

3. Ритмика каких элементов отмечена в костюме разных народов?

Работа 7

Изучение костюмных комплексов разных народов и их конструктивного устройства.

Цель работы:

– изучение и систематизация костюмных групп и комплексов конкретного этноса по конструктивному устройству.

Задание

1. Выбрать характерные типы традиционного костюма конкретного этноса и изучить их.

2. Классифицировать костюмные комплексы и составляющие их предметы по различным конструктивным признакам.

3. Выполнить анализ конструктивных особенностей различных типов костюма выбранного этноса.

Методические указания к выполнению работы

1. Для изучения народных костюмных комплексов используют собранные ранее материалы с дополнением и уточнением разработанной ранее картотеки предметов материальной культуры изучаемого этноса. Из картотеки и/или дополнительно собранного материала выбирают наиболее характерные типы костюмных комплексов изучаемого этноса. При изучении выделяют предметы, составляющие костюмный комплекс в целом.

2. Систематизируют костюмные комплексы в зависимости от их особенностей по таким признакам, как *виды материалов*, из которых изготавливаются изучаемые виды предметов народного костюма; географические зоны и регионы; покрой и т.д. На первом этапе конструктивного анализа обычно рассматривается географическая принадлежность костюмных комплексов, т.к. их виды/ комплектация могут сильно различаться в пределах региона. Пример систематизации русского народного костюма по географическим зонам и регионам показан в разделе 3.

Народные костюмные комплексы можно изучить, классифицировав их по форме и методам формообразования, покрою, комплектности составляющих предметов.

3. Анализ конструктивных особенностей выполняют для составляющих народный костюмный комплекс предметов, таких как поясные и плечевые изделия. В конструктивные особенности для изучения входят комплектность костюмного комплекса, форма изделий его составляющих и его деталей, методы и особенности формообразования составляющих предметов костюма, физико-химические характеристики используемых для изготовления изделий материалов и т.д.

Систематизированный материал представляется как в виде классификационных схем, так и в табличной форме.

Контрольные вопросы

1. По каким признакам можно классифицировать одежду в составе народного костюма?

2. Какие методы формообразования используются в конструктивном устройстве народного костюма?

3. Какие виды материалов используются в народном костюме?

Работа 8

Изучение конструктивного устройства предметов народного костюма методом макетирования/реконструкции.

Цель работы:

– изучение особенностей формообразования предметов народного костюма на реконструированном объекте.

Задание

1. Выбрать основные виды предметов, составляющих костюмный комплекс изделий, изучить их конструктивное устройство и особенности формообразования.

2. Разработать конструкцию выбранного предмета костюма для выполнения макета.

3. Изготовить макет изделия, провести сравнительный анализ конструкций народного костюма и аналогичных современных видов одежды.

Методические указания к выполнению работы

1. Для подробного изучения конструктивных особенностей предметов, составляющих народный костюмный комплекс, используются собранные ранее в ходе выполнения учебно-исследовательской работы материалы.

2. Конструкция отдельных предметов народного костюма, используемых далее для макетирования, может быть использована в упрощенной форме или исходном

виде, взятом из первоисточника. Разработка конструкции макетируемого изделия выполняется по данным первоисточников.

3. Макет изделия выполняется из материалов, максимально приближенных по свойствам и фактуре к исходному объекту.

Полученный макет необходимо сравнить с исходным объектом органолептически, отметив все недочеты и/или дефекты и объяснив их возникновение. Также можно выполнить сравнение конструкций предмета народного костюма и его ближайшего современного аналога.

Пример сравнения конструкций традиционного грузинского платья и современной этнической интерпретации (из источника [18]) показан на рисунке П 8.1.

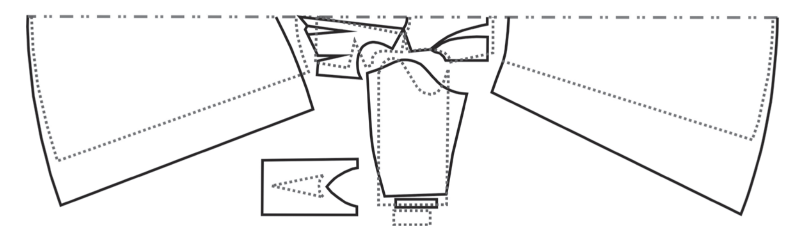

Рисунок 8.1 — Сравнение «народной» и современной конструкций [18]

Результаты выполненной работы могут быть использованы для этнического дизайн-проектирования современной одежды.

Контрольные вопросы

1. Какие предметы составляют народный костюмный комплекс?

2. Отличаются ли конструктивно мужской и женский народные костюмы?

3. Какие способы используются в формообразовании народного костюма?

Работа 9

Сравнительный анализ особенностей костюмных комплексов разных народов.

Цель работы:

– выполнение сравнения этнических аспектов костюмных комплексов разных народов, соседних и/или родственных изучаемому этносу, для выделения его аутентичности.

Задание

1. Определить костюмные комплексы для сравнения.
2. Выполнить сравнение костюмных комплексов, выявить схожие элементы.

Методические указания к выполнению работы

1. Изучение и сравнение различных художественных этнокультурных аспектов культур разных народов, а также конструктивно-технологических особенностей народных костюмов можно выполнять как для этносов, имеющих родственные и/или дружественные связи, так и других, не имеющих близкого географического соседства. Сравнительный анализ костюма разных народов проводят по географическому соседству, историческим связям, этническим признакам.

Для сравнения можно выбрать как костюмный комплекс в целом, так и отдельные его составляющие. Виды костюмов и предметов материальной культуры для сравнительного изучения определяются в ходе морфологического и конструктивного анализов, проведенных ранее.

Поиск аутентичных особенностей можно выполнять как среди средств художественной выразительности, так и конструктивно-технологических особенностей народного костюма.

2. Сравнение проводится параллельно между несколькими этническими группами.

Особый интерес для изучения представляют средства художественной выразительности, способы формообразования предметов костюма, отличительные особенности.

Данные анализа представляются как в табличной форме [18], так и в схематичном виде или описательном тексте.

В заключении необходимо проанализировать полученные данные, выделив аутентичные аспекты, характерные для культуры отдельного народа.

Контрольные вопросы

1. Что общего в формообразовании костюмных комплексов сравниваемых народов?
2. Какие средства художественной выразительности отличают костюмы разных народов?
3. Какими причинами обусловлено сходство сравниваемых костюмных комплексов?

Работа 10

Этнокультурный аспект в разработке современных видов изделий легкой промышленности.

Цель работы:

– изучение особенностей стилизации костюмов разных народов, изучение характерных черт этнической моды, приобретение практических навыков анализа модных тенденций.

Задание

1. Изучить работы разных художников-модельеров по этническим мотивам разных народов.
2. Выявить и систематизировать элементы и приемы этнической стилизации разных художников.
3. Провести сравнительный анализ средств выразительности костюмов в этническом стиле. Сформулировать выводы по работе.

Методические указания к выполнению работы

1. Изучение работ художников-модельеров, работающих в различных стилевых направлениях разных лет, позволяет увидеть, как использование одних и тех же этнических маркеров в сочетании с актуальными на конкретный период модными тенденциями позволяет создавать разнообразные художественные образы.

Для изучения выбираются работы разных авторов по одноименным этническим мотивам или работы одного художника разных лет или разной стилистики.

2. Изучение средств выразительности и конструктивной методологии работ разных авторов позволяет выделить особые аутентичные этнические составляющие, подмеченные и использованные художниками-модельерами.

Систематизация примеров использования различных этнических выполняется на основе выделения исходного этнического автора и фиксации особенностей его трансформирования.

Параллельно можно провести анализ тенденций моды для выявления возможностей трансформации этнических элементов в ходе проектирования новых образов.

3. Сравнительный анализ использования средств выразительности проводят на конкретном примере: предметах костюма, средствах композиции, видах отделки и т.д.

Результаты анализа фиксируются и используются в дальнейшей работе.

Контрольные вопросы

1. Какие средства выразительности наиболее востребованы в художественных образах разных модельеров по этническим мотивам одного из народов?

2. Какие конструктивные элементы могут быть преобразованы в современном дизайн-проектировании?

3. Какие этнические аспекты отличают костюм разных народов?

Заключение

Народное искусство было и остается одним из основных источников современного дизайн-проектирования изделий в легкой промышленности и индустрии моды. Изучение народного прикладного искусства в различных его проявлениях необходимо для последовательного определения и анализа особенностей народной культуры в целом и народного костюма в частности, сохранения этнического культурного наследия.

Системный подход и разнообразие методологической основы в изучении материальной культуры разных народов позволяет исследовать неисчерпаемое богатство и разнообразие проявлений народной культуры с разных сторон. В ходе последовательного изучения различных областей материальной культуры разных народов происходит выявление характерных особенностей и аспектов, присущих конкретному источнику проектирования — народному прикладному искусству [4], и определяемых в дальнейшей работе в качестве этнокультурных маркеров современного дизайн-проектирования.

Прикладное исследование позволяет выявить как художественную основу различных областей народного прикладного искусства, так и средства выразительности, разные способы, приёмы и конструктивно-технологические особенности, позволяющие использовать их далее в качестве этнокультурных маркеров. Выделенные этнические особенности послужат основой этнического дизайн-проектирования самых разных объектов современного прикладного искусства.

Список использованных источников

1. *Батуева О. И.* Проектирование женской одежды на основе изучения культуры японского народа. — Магистер.дисс. — Улан-Удэ, 2018. — 145 с.

2. *Бережнова М. Л.* Русский народный костюм сегодня: развитие традиций или конструирование образа? // Сб.тр. конф. «Этнография Алтая и сопредельных территорий». — Барнаул, 2008. — С.303–305.

3. *Бибаева Л. В., Докучаева О. И.* Методика использования знаковой символики народного искусства в структуре костюма. // Костюмология, 2018. — №4. — Т. 3. URL: https://kostumologiya.ru/PDF/02IVKL418.pdf.

4. *Бублова Н. П., Епанян В.* Методика трехмерного компьютерного моделирования при реконструкции исторических объектов. // Теор. доклады IV Всеросс.творч. лаб-и МОН РФ «Регионы. Города. Ракурсы и параллели». Омск, 2016. С. 14–19.

5. Виды орнамента. [Электронный ресурс]. URL: https:// www.tvorchistvo.ru/vidy-ornamenta/

6. *Власов В. Г.* Тектоника // Новый энциклопедический словарь изобразительного искусства. — СПб.: Азбука-Классика, 2008. —Т. 10. — С. 450–451.

7. *Герасимова М. П., Золотцева Л. В.* Преобразование структуры художественно-декоративных элементов русского костюма в современные трикотажные полотна. // Вестник современных исследований, 2019. — №3.1(30). — С. 26–31.

8. Государственный исторический музей. [Электронный ресурс]. URL: https:// shm.ru /shows/7316/

9. Гурова С. Лебединая песня реконструктора. Народный костюм. URL: https://lebedinajpesnja1.blogspot.com/

10. Калашникова Н. М. Народный костюм (семиотические функции). — М., 2002. — 374 с.

11. Кильдюшкина Е. П. Проектирование женской одежды на основе изучения культуры русского народа. — Магистер.дисс. — Улан-Удэ, 2020. — 127 с.

12. Коблякова Е. Б., Ивлева Г. С., Романов В. Е. Конструирование одежды с элементами САПР. — М., 2007. — 462 с.

13. Козлова Т. В. Основы художественного проектирования изделий из кожи. — М.: Легк. пром-ть, 1987. — 323 с.

14. Культурология. / Под общ. ред. Б. В. Воробьева. — М.: Военный университет, 2015. Т.1. — 414 с.

15. Кумпан Е. В., Камалетдинова А. И. Реконструкция, как основной метод воссоздания исторического национального костюма // Вестник казанского технологического университета, 2014. №13. С.143–145.

16. Москвин А. Ю., Москвина М. А. Реконструкция одежды: сущность, проблемы, перспективы. // Молодой ученый, 2014. — №3(62). — С. 334–337.

17. Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого. [Электронный ресурс]. URL: https://www.kunstkamera.ru.

18. Народный костюм: мужские рубахи, косоворотка на Руси. История. Крой. Подлинники. [Электронный ресурс]. URL: https://lebedinajpesnja1. blogspot.com/2020/02/blog-post_27 .html#more.

19. Орнаменты и узоры всех времен, стран и народов. — М.: АСТ: Астрель, 2010. — 264 с.

20. Павлова С. В., Батуева О. И., Баймеева Е. И. Некоторые аспекты использования метода реконструкции в изучении народного костюма. // Мат-лы VII МНК «Технические науки в России и за рубежом». — М., 2017. — Ч.II. — С. 126–128.

21. Павлова С. В., Бекетова Т. С. Этнокультурный аспект использования орнамента в современном дизайн-проектировании Бурятии. // Вестник КазГосЖенПУ. — Алматы, 2018. — № 4 (76) — С. 173–177.

22. *Павлова С. В., Кильдюшкина Е. П.* Некоторые вопросы изучения русского народного костюма для создания современных этнических образов. // Евразийский союз ученых (ЕСУ), 2020. — №9 (78). — Т. 5. — С.39–42.

23. *Павлова С. В., Ракшаева О. Д.* Методы и средства исследований в проектировании изделий легкой промышленности. —Улан-Удэ: Изд-во ВСГУТУ, 2020. — 56 с.

24. *Павлова С. В., Цыбенова Х. Б., Цыбикова Н. Б., Цыдыпова Е. С.* Некоторые бионические аспекты культуры разных народов. // Матер. XV МНПК. «Кожа и мех в XXI веке: технология, качество, экология, образование». Улан-Удэ, 2019. — С. 168–172.

25. *Павлова С. В., Цыбикова Н. Б., Урбагарова Г. Ж., Дашиева С. Б.* Некоторые композиционные особенности культуры азиатских народов. // Матер. XV МНПК «Кожа и мех в XXI веке: технология, качество, экология, образование». Улан-Удэ, 2019. С. 163–167.

26. *Павлова С. В.* Изучение аспектов взаимодействия народного костюма и современной моды. // Вопросы гуманитарных наук. — М., 2009. — № 3 (41) — С. 236–239.

27. *Павлова С. В.* Изучение структурного формообразования народного костюма и возможностей дизайн-проектирования на его основе. // Дизайн и технологии. — 2018. — №68(110). — С.6–12.

28. *Павлова С. В.* Использование методов дизайна в изучении материальной культуры различных народов. // Матер. XIII междунар. науч.-прак. конф. «Кожа и мех в XXI веке: технология, качество, экология, образование». — Улан-Удэ, 2017. — С. 193–197.

29. *Павлова С. В.* Методологические аспекты этнопроектирования изделий легкой промышленности. // Приволжский научный вестник. — 2012.— №11 (15). — С.86–90.

30. *Павлова С. В.* Некоторые методологические особенности изучения материальной культуры различных народов. // Матер. XIV МНПК «Кожа и мех в XXI веке: технология, качество, экология, образование». — Улан-Удэ, 2018.— С.210–214.

31. *Павлова С. В.* Особенности морфологии головного убора в костюме по народным мотивам бурят. // Вестник ВСГТУ. — Улан-Удэ, 2010. — № 3. — С. 114–117.

32. Павлова С. В. Структурно-комбинаторное формообразование рукава в современной одежде по бурятским мотивам. // Вестник ВСГТУ. — Улан-Удэ, 2010. — №3. — С.118–123.

33. Пармон Ф. М. Композиция костюма. — М.: Легпромбытиздат, 1997. — 318 с.

34. Пармон Ф. М. Народный костюм: истоки дизайна (на примере русского народного костюма). — М., 2005. — 200 с.

35. Пармон Ф. М. Русский народный костюм как художественно-конструкторский источник творчества. — М.: Легпромбытиздат, 1994. — 272 с.

36. Понева как элемент традиционной русской женской одежды. [Электронный ресурс]. URL https://rusorn.ru/понева/

37. Савельева И. Н. Закономерности гармонии в костюме народов России. — М.: Информ-Знание, 2002. — 296 с.

38. Серова Т. М. Классификация системных составляющих костюмных комплексов коренных народов Дагестана. — дисс. канд. искусствоведения. — М., 2017. — 333 с.

39. Цыбенова Х. Б. Проектирование женской одежды на основе изучения культуры народов Мексики. — Магистер.дисс. — Улан-Удэ, 2020. — 135 с.

40. Цыдыпова Е. С. Проектирование женской одежды на основе изучения культуры грузинского народа. — Магистер.дисс. — Улан-Удэ, 2020. — 146 с.

41. Этнология (этнография). / Под общ. ред. В. А. Козьмина, В. С. Бузина. — М.: Юрайт, 2020. — 438 с.

Список рекомендуемых источников

1. *Гурова С.* Лебединая песня реконструктора. Народный костюм. URL: https://lebedinajpesnja1.blogspot.com/

2. *Иттен И.* Искусство цвета. / пер.с англ. — М., 2018.

3. *Калашникова Н. М.* Народный костюм (семиотические функции). — М., 2002. — 374 с.

4. *Калашникова Н. М.* От пояса до пят. Поясная одежда из собрания Российского этнографического музея. — М., 2017. —136 с.

5. *Калашникова Н. М.* Шубы, шубки, казакины... Коллекция верхней одежды из собрания Российского этнографического музея. Калашникова Н.М. — М.: Северный паломник, 2012. — 212 с.

6. *Кирсанова Р. М.* Костюм в русской художественной культуре XVIII — первой половины XX вв. — М.: Большая Российская энциклопедия, 1995. — 383 с.

7. *Мерцалова Н. М.* Костюм разных времен и народов. В 4 томах. — М., 1993.

8. Орнаменты и узоры всех времен, стран и народов. — М.: АСТ: Астрель, 2010. — 264 с.

9. *Пармон Ф. М.* Композиция костюма. — М.: Легпромбытиздат, 1997. — 2-е изд. — М, 1997. — 318 с.

10. *Пармон Ф. М.* Народный костюм: истоки дизайна (на примере русского народного костюма). — М., 2005. — 200 с.

11. *Пармон Ф. М.* Русский народный костюм как художественно-конструкторский источник творчества. — М.: Легпромбытиздат, 1994. — 272 с.

12. *Петушкова Г. И.* Проектирование костюма. — М.: Изд. центр «Академия», 2004. — 416 с.

13. Праздничная одежда народов России. Из собрания Исторического музея. Изд. к выставке. — М., 2016. — 368 с.

14. Праздничный народный костюм. Из собрания Исторического музея. — М., 2019. — 320 с.

15. Русский традиционный костюм: иллюстрированная энциклопедия / авт.-сост. Н. Соснина, И. Шангина. — СПб: Искусство, 2001. — 400 с.

16. *Савельева И. Н.* Закономерности гармонии в костюме народов России. — М.: Информ-Знание, 2002. — 296 с.

Содержание

Светлана Владимировна ПАВЛОВА
**НАРОДНЫЙ КОСТЮМ:
ЭТНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДИЗАЙНА**
Учебное пособие

Svetlana Vladimirovna PAVLOVA
**A FOLK COSTUME:
ETHNIC ASPECTS OF DESIGN**
Textbook

12 +

Корректор: А. Бойко
Верстка: М. Квашина

ЛР № 065466 от 21.10.97

Гигиенический сертификат 78.01.10.953.П.1028
от 14.04.2016 г., выдан ЦГСЭН в СПб

Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ»
www.m-planet.ru; planmuz@lanbook.ru
196105, Санкт-Петербург, пр. Ю. Гагарина, д. 1, лит. А.
Тел./факс: (812) 336-25-09, 412-92-72.

Издательство «ЛАНЬ»
lan@lanbook.ru; www.lanbook.com
196105, Санкт-Петербург, пр. Ю. Гагарина, д. 1, лит. А.
Тел./факс: (812) 336-25-09, 412-92-72.
Бесплатный звонок по России: 8-800-700-40-71

**Книги Издательства «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ»
можно приобрести в оптовых книготорговых организациях:**
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. ООО «Лань-Трейд»
196105, Санкт-Петербург, пр. Ю. Гагарина, д. 1, лит. А,
тел./факс: (812) 412-54-93,
тел.: (812) 412-85-78, (812) 412-14-45, 412-85-82, 412-85-91;
trade@lanbook.ru

www.lanbook.com
пункт меню **«Где купить»**
раздел **«Прайс-листы, каталоги»**

МОСКВА. ООО «Лань-Пресс»
109387, Москва, ул. Летняя, 6,
тел.: (499) 722-72-30, (495) 647-40-77; lanpress@lanbook.ru

КРАСНОДАР. ООО «Лань-Юг»
350901, Краснодар, ул. Жлобы, 1/1, тел.: (861) 274-10-35;
lankrd98@mail.ru

Магазин электронных книг
Global F5: http://globalf5.com/

Подписано в печать 13.12.23.
Бумага офсетная. Гарнитура Школьная. Формат 84×108 $^1/_3$.
Печать офсетная/цифровая. Усл. п. л. 4,2. Тираж 80 экз.

Отпечатано в полном соответствии с качеством предоставленного
оригинал-макета в АО «Т8 Издательские Технологии».